

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ	13	Берем ручку в руки	46
Цунами комиксов: уже рядом с вами	13	Домашнее задание: пошутить со мной	48
Обучение комиксам: время настало	13	Дополнительные баллы: из чего они складываются	48
Книга выходит на сцену	14		
Благодарности	14		
Приветственное слово от авторов книги			
Джессики Эйбел и Мэтта Мэддена	16		
ВВЕДЕНИЕ	19		
Для кого она?	19		
От винта!	19		
Формируем группу кочевников	20		
Структура книги	21		
Особенности	21		
ГЛАВА 1: СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	25		
1.1 Вы узнаете их с первого взгляда	26		
Определяя «комикс»	26		
Уилл Айснер	26		
Скотт МакКлауд	27		
Дэвид Канэл	27		
О чем мы говорим, когда говорим о комиксах	27		
Что в имени тебе моем?	28		
1.2 Терминология комиксов	30		
Широко используемые термины	31		
Эманата	31		
Не умеешь рисовать? Прочти это	32		
Время рисовать!	34		
Домашнее задание: рисунок в действии	35		
Дополнительное задание: организованный комикс-джем	36		
ГЛАВА 2: В КАЖДОЙ КАРТИНКЕ – ИСТОРИЯ	39		
2.1 Слово и картинка	40		
Соотношение текста и изображения	40		
Однокадровый комикс	41		
Посмотрим поближе: карикатуры и не только	42		
Шуточный рефлекс	45		
ГЛАВА 3: СТРИП-КЛУБ	51		
3.1 По комиксу в день	52		
Создаем комикс-стрип	52		
Вариации ритма и темпа	53		
Рассмотрим внимательно: три стрипа в действии	54		
«Матт и Джефф» Бада Фишера	54		
«Уош Таббс» Роя Крейна	55		
«Глупости» Тони Миллионера	56		
Не та планета	58		
3.2 Эскизы	59		
Пишем картинку	59		
Создаем эскиз	59		
Дополнительное задание: как читать «Нэнси»	60		
Домашнее задание: Раскадрируй это	61		
ГЛАВА 4: НАВОДИМ МОСТЫ	63		
4.1. Читаем между строк	64		
Переходы и достраивание	64		
Семь типов межкадровых переходов	65		
Составной комикс	72		
Домашнее задание: достраивание комикса	73		
Дополнительное задание. Пять карточек Нэнси	74		
ГЛАВА 5: КАРАНДАШНЫЙ РИСУНОК	77		
5.1. Рисуем комикс карандашом	78		
Леди и джентльмены, заточите карандаши!	78		
Подводные камни	78		
Стратегии отрисовки карандашом	80		
Синий карандаш	80		
Цветные карандаши	80		
Нарисуйте карту	80		
Копирование или сканирование эскизов	81		
Выходим за рамки	81		
Предварительные зарисовки	81		

Копирование	82
Копирование с помощью светового стола	82
Копирование и перенос при помощи кальки	82
Инструменты	83
Рассмотрим поближе: карандашный рисунок профессиональных комиксов	85
Нарисуйте карандашную версию одного кадра тремя разными способами	86
5.2. Выстраиваем фигуру: основа основ!	87
Работаем с «фигуретками»	87
Домашнее задание: карандашный рисунок	90
Дополнительное задание: поупражняйтесь в рисовании фигуреток	90
Дополнительное задание: рисуем фигуретки, копируя фотографии	91

ГЛАВА 6: НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ 93

6.1. Простор	95
Одностраничник	95
Рассмотрим поближе: два мастера воскресных страниц	96
Сигар: страница как история	96
Херриман: страница как элемент дизайна	96
Структурные элементы страницы	99
Сетка	99
Другие подходы к структуре страницы	100
Порядок чтения	106
Дизайн заголовка	107
6.2. Раскадровка	108
Компонуем страницы, ряды и кадры	108
Активная область	108
Внутри активной области	108
Размер оригинального рисунка	108
Пропорции страницы	110
Гаттер	111
Ряды	112
Упражнение: размечаем активную область	113
Домашнее задание: эскизы к «Месяцу воскресений»	116
Дополнительное задание: «Читательский дневник комиксиста»: воскресные страницы	117

ГЛАВА 7: ЛЕТТЕРИНГ 119

7.1. Рукописный леттеринг	120
Рисуем слова	120
Леттеринг не то же, что рукописное письмо	120
Что за доисторические технологии?	120
Заглавные и строчные буквы в леттеринге	121
Стили леттеринга	122
Еще немного подводных камней	122
Доброе пожаловать в Эймс!	122
Упражнение: разлините лист и поупражняйтесь в леттеринге	124
Рисуем речевые пузыри	128
Комикс без картинок	129
7.2. Ксерокс	130
Хороший, плохой, злой	130
Инструменты, которые могут помочь	131
Домашнее задание: «Месяц воскресений» - карандашный рисунок и леттеринг	134
Дополнительное задание: Леттеринг, который говорит сам за себя	136

ГЛАВА 8: ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ 139

8.1 Рисунок пером	140
Зачем нужна тушь?	140
Что такое перо?	140
Почему именно перо?	140
Выбираем перо	142
Два основных вида перьев	142
Перья с шаровидным наконечником	143
Испытание ногтем	143
Характеристики перьев	143
Комплекты перьев	144
Работа с пером	145
Рисуем пером	146
Когда с перьями сложно	148
Инструменты для туши	150
Немного о положении тела	152
Упражнения для разминки в перерыве	154
Упражнение: обведите свои рисунки пером	156

8.2. Вносим правки	158
Основные исправления	158
Крупные исправления: копировать-вставить	159
Копирование	159
Вставка	160
Чтобы дело клеилось	161
Еще примеры работы с пером	162
Домашнее задание: «Месяц воскресений» тушью	163
Дополнительное задание: штрих за штрих	164

ГЛАВА 9: ВОТ ТАК ИСТОРИЯ! 167

9.1. Нарративная арка	168
Раскрываем структуру сюжета: история Джессики	168
Нарративная арка	169
Почему так традиционно?	169
Зачем нужен конфликт?	170
Другие нарративные структуры	170
9.2. Элементы нарративной арки	171
Пять основных ингредиентов	171
1. Протагонист	171
2. Завязка	171
3. Эскалация	172
4. Кульминация	173
5. Развязка	173
Нарративная арка: придумываем историю, достойную внимания	174
Пять составляющих в действии: «Золушка»	175
Выдуманный эпизод	177
Проанализируйте	178
Домашнее задание: эскизы к 6-страничной истории с нарративной аркой	180
Дополнительное задание: сделайте эскиз трехстраничного комикса «Чип и банка печенья»	181

ГЛАВА 10: ВЖИВАЕМСЯ В РОЛЬ 183

10.1. Создаем персонажа	184
Что первично – персонаж или история?	184
Что такое персонаж?	185

Типы персонажей	185
Архетипические персонажи	185
Натуралистичный персонаж	186
Промежуточный персонажи	187
Мотивация персонажа	187
Конфликт	187
Антагонист	188
Используйте рисунок для разработки персонажа	188
Показывайте, а не рассказывайте	189
Верно разыграйте свои карты	190
Домашнее задание: разработка персонажей для короткой истории	193
Домашнее задание: закончите эскизы к своей короткой истории.	194
Дополнительное задание: коллаж-персонаж	194

ГЛАВА 11: ОТДЕЛ КАДРОВ 197

11.1. Оформление кадра	198
Выстраиваем кадр	198
Кадровые проблемы: четыре пункта которые нужно принять во внимание	198
Ракурс	199
Расстановка	199
Действие	199
Мизансцена	199
60 кадров, которые, может быть, подошли бы	200
Терминология кинематографа в комиксах	203
Композиция кадра	206
Ассиметрия	206
Тональный баланс	208
Диагонали	208
Порядок чтения	208
Выделение	209
Обрамление	209
Визуальный ритм	210
Негативное пространство	210
Изображение силуэтом	211
Глубина резкости	211
Новый взгляд на композицию	212
11.2. Заголовок	213

Почему заголовок важен	213
Оформление названия	213
Раскадровка и отрисовка названия	214
Эскиз	214
Размещение и композиция	214
Размеры букв и разметка	214
Чистовой карандашный рисунок	215
Двойная проверка	215
Отрисовка прямых линий	216
Обводка изогнутых линий	216
Доводка и исправления	217
Типографская терминология	218
Домашнее задание: просмотрите черновик вашего шестистраничного комикса еще раз и приступайте к чистовому карандашному рисунку	219
Заголовок шестистраничного комикса: оформление, раскадровка, обводка	220
Дополнительное задание: нарисуйте сказку	220

ГЛАВА 12: СОТВОРЕНИЕ МИРА **223**

12.1. Создаем атмосферу места	224
Значимость фона	224
Подходы к созданию локаций	226
Рисование с натуры	226
Рисуем детали	227
Рисуем с фотографии	229
О чем нужно помнить, рисуя с фото	230
Исследуем реальный мир	231
Изобретаем реальность	232
Перспектива	233
Используйте воображение	233
Сейчас или никогда	235
12.2. Выстраиваем фигуру: руки и голова	236
Руки и голова	236
Размеры лица	236
Варианты	237
Вращение	238
Заметки. Рисуем голову, изображаем мимику	239
Рисуем руки	240
Голова: все в ваших руках	241
Головы и руки наглядно	242

Домашнее задание: продолжайте работу над карандашным рисунком в своем шестистраничном комиксе	244
Дополнительное задание: комикс с места	244

ГЛАВА 13: ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО **247**

13.1. Жидкая линия	248
Введение к работе с тушью и кистью	248
Базовые приемы обращения с кистью	251
Заправляем кисть	251
Как держать кисть	251
Проверяем тушь	252
Проверяем качество кисточки	252
Оттачиваем технику	253
Не делайте «карандашный рисунок» тушью	254
Знайте свои кисти	255
Покупка, хранение и чистка кистей	256
13.2. Смягчаем черный	258
Техники смягчения черного цвета	258
Растушевка	258
Сухая кисть	260
Отрисовываем кадр от и до	263
Карандашный рисунок	263
Линии	263
Окончательная прорисовка	263
Исправления	263
Сканирование	263
13.3. Тонкости работы с кистью	264
Линии, заливка черным и другие приемы	264
Еще примеры работы с кистью	265
Отрисуйте кадры кистью	266
Домашнее задание: закончите карандашный рисунок шестистраничной истории и приступайте к работе с тушью	266
Дополнительное задание: штрих за штрих II	267

ГЛАВА 14: КОМИКСЫ В ЭПОХУ ИХ ТЕХНИЧЕСКОЙ

ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ **269**

14.1. Воспроизведение произведения	270
Сканируем рисунок	270

Шаг 1. Планируйте наперед	270
Шаг 2. Сканируйте	271
Шаг 3. Сохраните	272
Шаг 4. Соедините фрагменты	273
Что такое сглаживание?	275
Шаг 5. Размер изображения	275
Шаг 6. Настройте уровень	275
Шаг 7. Правка в Photoshop®	277
История печати	278
Шаг 8. Конвертируем в Bitmap	278
14.2. И вновь старинный инструментарий	280
Используем колесо пропорций	280
Увеличиваем и уменьшаем масштаб	281
Уменьшение	281
Увеличение	283
Опробуйте колесо пропорций	284
Домашнее задание: закончите работу с тушью, внесите исправления и напечатайте свой шестистраничный комикс	284
Дополнительное задание: «Это была случайность!»	285

ГЛАВА 15: КОМИКС ЗА 24 ЧАСА **287**

15.1. Комикс-марафон	288
24-часовой комикс	288
Комикс за 24 (или 3) часа	289
15.2. Вперед и вверх	290
Конец (но также и начало)	290

ПРИЛОЖЕНИЯ **292**

Приложение А. Инструменты и материалы	292
Приложение Б. Разбор домашних заданий	296
Приложение В. Карточки историй	308
Приложение Г. Анализ комикса	311
Приложение Д. Создание мини-комикса	313

БИБЛИОГРАФИЯ **324**

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ **331**

Предисловие

ЦУНАМИ КОМИКСОВ: УЖЕ РЯДОМ С ВАМИ

Многое изменилось в мире комиксов. Прежде их воспринимали как эскапистскую чушь, предназначенную в первую очередь для детей (хотя и тогда было немало замысловатых исключений из правил). Сегодня комиксы распространяются по всему миру с удивительной скоростью и больше не кажутся простеньким развлечением. Все чаще нам встречаются произведения в самых разных жанрах: оригинальные или адаптированные литературные произведения в формате графического романа, социальные или политические комиксы, религиозные комиксы всех возможных духовных направлений или неожиданные альтернативные работы. В общем, понятие «комикс» сегодня охватывает такой же широкий спектр тем, подходов и инноваций, как любое другое искусство — музыка, литература или живопись.

Комиксы — один из самых передовых видов искусства. Оставив позади его неоднозначную историю формирования, мы наблюдаем, как с каждым годом все больше появляется амбициозных авторов, заинтересованных в развитии формата во всех возможных направлениях и в исследовании границ допустимого.

Сегодня мы живем в мире, полном великолепных работ, и все меньше и меньше людей относятся к ним снисходительно. Комиксы получают почетные награды и заслуженное признание (Пуллитцеровская премия «Маусу» Арта Шпигельмана, первая премия The Guardian за «Джимми Корригана» Криса Уэра, стипендия Гуггенхайма для Джо Сакко, автора «Безопасной зоны Горажде» и других работ). Они разлетаются с полок книжных магазинов быстрее, чем те успевают их закупать, бесконечным потоком выходят на телеэкраны — кажется, что по каждому супергеройскому комиксу уже сняли фильм (специфические работы вроде «Призрачного мира» и «Персеполиса» также экранизированы; даже биографии влиятельных комиксистов стали темой для кино, например «Крамб», «Американское великолепие»). Университетские курсы литературы и учебники прилагают все больше усилий, чтобы ввести комиксы в программу наряду с современными образцами художественной литературы, поэзии и драматургии.

Одним словом, территория комикса открыта для любого художника, достаточно смелого, чтобы вступить на нее. Однако в отличие от кинематографа, еще более молодой формы искусства, в комиксе слабо представлены авангардные направления. В области литературы и высокого искусства работ по-прежнему очень немного. И хотя художественных текстов в формате комикса вполне достаточно, далеко не все истории рассказаны и не все способы их рассказать использованы. Золотой жилой, которую в последние годы разрабатывают комиксисты, стали журналистика и мемуары, но ведь осталось еще много неисследованных областей. Поэзия в форме комикса? Практически отсутствует. Комиксы-эссе? Считанные единицы.

Границы этого вида искусства все еще предстоит отыскать; обширная terra incognita ждет своих первооткрывателей-комиксистов.

ОБУЧЕНИЕ КОМИКСАМ: ВРЕМЯ НАСТАЛО

Число людей, желающих попробовать свои силы в комиксах с коммерческой, художественной (или и той и другой) целью постоянно растет. Но с чего им начать? К сожалению, система образования не может угнаться за бешеным темпом, с которым меняется жизнь комиксистов. Сегодня все больше и больше университетов, художественных колледжей и обучающих курсов для взрослых предлагают программы по созданию комиксов. Мы и сами на протяжении многих лет ведем такие курсы. Однако имеющиеся в продаже пособия по созданию комиксов, не могут считаться полноценными учебниками: в них нет педагогических приемов, которые вовлекают студентов в обучение и помогают пройти путь от базового уровня к продвинутому. К тому же нередко предложения провести подобный курс поступают незадолго до начала занятий. В результате преподаватели теряются и не успевают продумать, как подать такой многогранный предмет, не отпугнув студентов глобальностью задачи. Комикс — чудовищно сложный медиум. Он требует мастерства в самых разных и не обязательно смежных областях: в рисовании, графическом дизайне, писательстве и стратегическом мышлении. Он также требует терпения и трудолюбия.

КНИГА ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ

Все вышеперечисленное сподвигло нас написать эту книгу. Она предназначена как для занятий в учебных заведениях, так и для самостоятельного индивидуального или группового использования. Поэтому весь материал мы подаем в формате учебника: такие же систематические и педагогически продуманные инструкции можно встретить в пособиях для первого курса по истории, химии или социологии. Хотя мы очень старались уйти от стереотипов данного формата как можно дальше, поэтому бесконечных страниц ничем не разбавленного текста и сухих академических оборотов вы здесь не найдете.

Мы разработали эту книгу, ориентируясь на 15-недельный формат семестра в колледже (который можно адаптировать к более длинным или коротким курсам), и постарались выдержать тон дружелюбного наставника. Мы используем пошаговый метод обучения, а дополнительные материалы (упражнения и задания, опробованные на занятиях; вынесенная в отдельные колонки полезная информация) дают не просто базовые инструкции, но формируют полноценную обучающую среду.

Мы не станем преуменьшать трудность предмета. Как мы уже говорили, комиксы — сложно устроенная и непростая в освоении форма искусства, но надеемся, что в рамках этого курса научим студентов рассказывать любые истории, какими бы они ни были. Мы также надеемся, что этот курс облегчит работу преподавателей, сделав их задачу более простой и понятной.

Комикс можно сравнить с каллиграфией в том, как смешиваются слово и изображение, или с нотным листом в том, как в нем визуально воплощается течение времени и графически передаются эмоции. Для создания комикса автор должен свободно владеть и картинкой, и словом, легко переходить границы форматов и искусно смешивать два самостоятельных способа коммуникации в единое целое.

БЛАГОДАРНОСТИ

Не представляем, как бы эта книга появилась на свет без помощи и поддержки огромной команды. В первую очередь мы хотим поблагодарить Марину Коррал, нашу верную студийную ассистентку и царицу авторских прав. Ее умение отследить каждый завалившийся клочок

бумаги и направить нас верным курсом — настоящий подарок судьбы.

Нам не хватит слов, чтобы поблагодарить всех остальных членов большой и суперпрофессиональной команды, непосредственно работавшей над книгой и внесшей значительный вклад в ее создание. Первый дизайн макета, подготовленный Даникой Новгородофф, гармонично перешел к ее коллеге Тане Гейс, которая проделала невероятную работу, отрисовав сотни крохотных оранжевых стрелочек, которые затем пришлось еще и двигать туда-сюда, пока мы на ходу меняли решения. Таня выполнила невероятный объем работы и ни разу не утратила самообладания, сколько бы правок мы ни вносили. Брюс Кэнтли, наш редактор, был источником бесценных знаний о том, как должна работать эта странная штука — учебник, за который мы взялись. Его опыт и терпение не раз выручали нас в моменты кризиса и замешательства. Кэт Копит уверенно взяла на себя, помимо прочего, административную работу с группами наших первых читателей и всегда могла дать четкий ответ на любой вопрос. Мы благодарны им всем за неустанный труд.

Мы хотим отдельно поблагодарить Марка Сигела за его внимание и поддержку нашей первой попытки создать учебник по комиксам. Без него ничего бы не вышло. И точно так же ничего не вышло бы без Боба Мекоя, нашего агента, который собрал все части проекта воедино и помог нам довести его до конца.

И наконец, мы хотели бы поблагодарить наших «бета-тестировщиков», небольшую группу добровольцев со всей страны, которые работали с сырой версией книги и делились с нами соображениями о том, как ее улучшить.

Все они — первопроходцы, и мы рады, что нам довелось работать вместе. Сюзанна Шейвер была звездой этой группы студентов и заслуживает отдельной благодарности за свои подробные замечания о нашей работе.

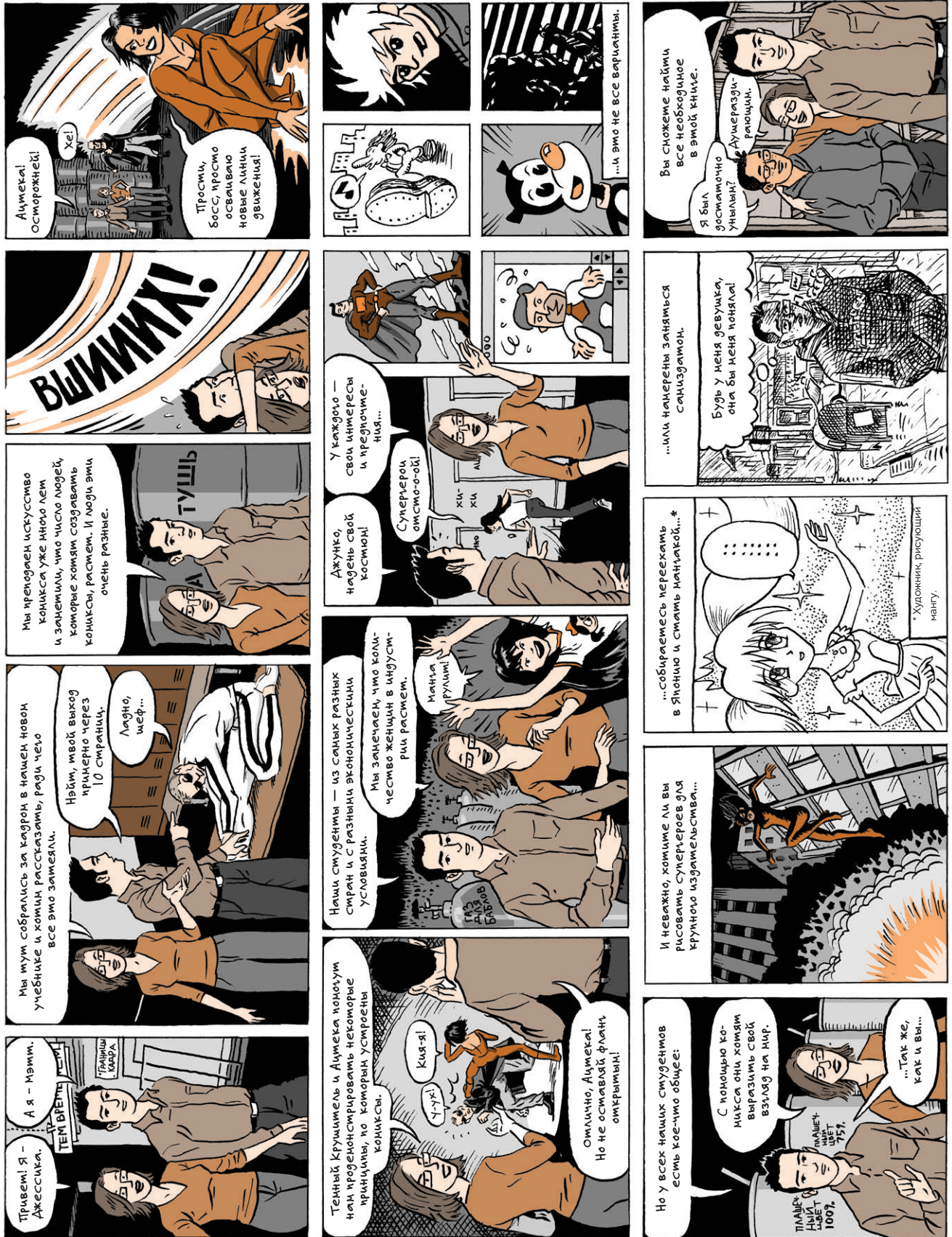
Кроме этих людей, сыгравших огромную роль в создании книги, есть немало и тех, кто подавал нам идеи и материалы для работы. Особо хотим отметить Скотта Мак-

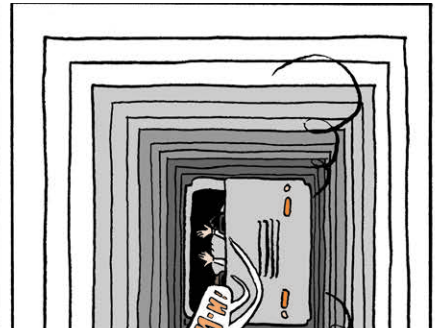
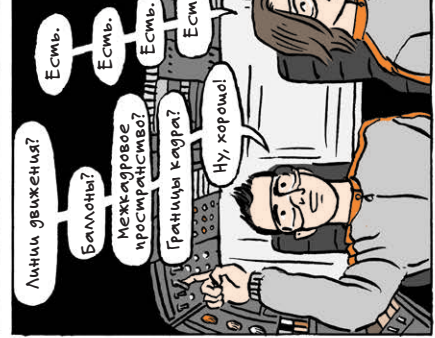
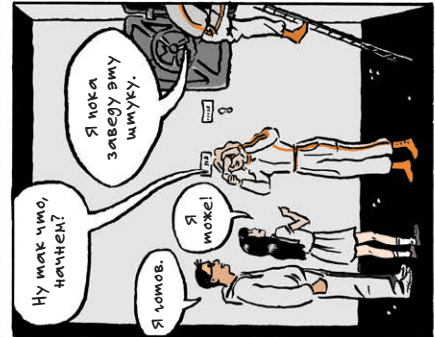
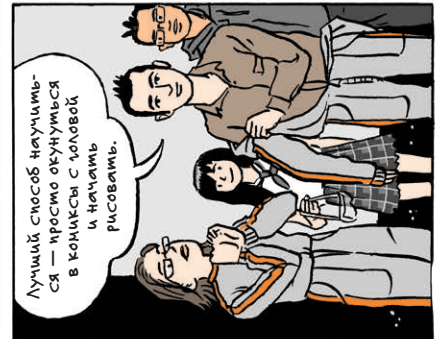
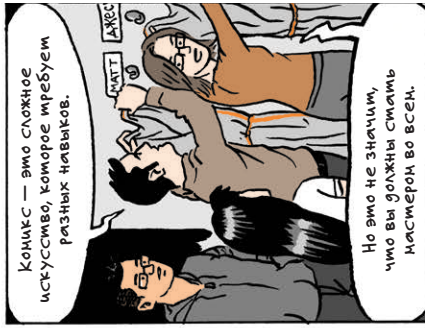
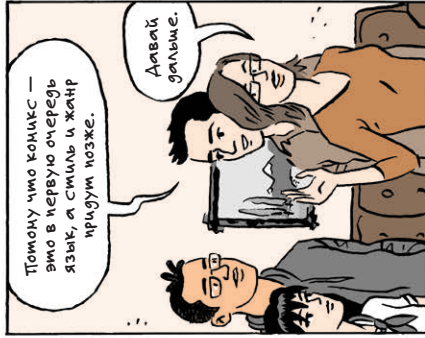
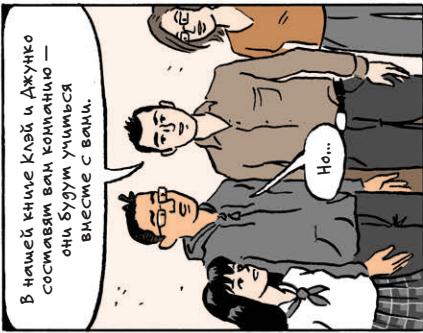
Клауда, ставшего для нас бесконечным источником сил и идей. Серьезность его подхода в книге «Понимание комикса» стала настоящим вызовом. Также мы должны особо поблагодарить Айвена Брунетти, у которого мы позаимствовали идею кумулятивной структуры книги. Наш факультет в Школе визуальных искусств и особенно Том Харт, Кит Майерсон, Дэвид Маццучелли, Клаус Дженсон, Ник Бертоцци, Гэри Пэнтер и Джо Кавалье поддерживали и делились педагогическими идеями все эти годы, а Том Вудрафф, отважный заведующий кафедрой, был тем, кто собрал нас всех вместе и разработал великолепный учебный план.

За это время множество студентов прошло через нашу студию, и все они внесли неоценимый вклад в нашу жизнь. В частности, Нэйт Доил, Роб Дьюинг и Джоди Тонг оказали значительную помощь в создании книги, начиная с нарезки бумаги и заканчивая сканированием и компьютерной цветообработкой.

Мы также благодарны художникам, которые позволили использовать их работы: это обогатило и нашу книгу, и нашу жизнь. Отдельно хотим поблагодарить за щедрость Чарльза Бернса и Криса Уэра. Кроме того, мы выражаем благодарность редакторам, издателям и менеджерам по работе с авторскими правами, которые помогли нам сориентироваться в хитросплетениях правового законодательства. Особенно Криса Оливероса, который терпеливо отвечал на множество наших вопросов и просьб, и Диану Шутц, которая не только помогла нам получить права, но и снабжала нас художественными работами и всячески поддерживала.

И наконец, мы хотели бы поблагодарить всех студентов Школы визуальных искусств и других учреждений, где мы преподавали в течение всех этих лет. Ничто не сравнится с той энергией и вдохновением, которые они нам дали. Мы ни за что не рискнули бы взяться за такой проект, если бы не эти невообразимо богатые, интересные и продуктивные отношения.

Введение

Как пользоваться этой книгой

ДЛЯ КОГО ОНА?

Если вам интересно искусство создания комикса, независимо от того, собираетесь ли вы делать стрипы, графические романы или грандиозные космические саги на 20 томов, эта книга для вас. Мы составляли ее, основываясь на 15-недельном курсе колледжа, где занятие обычно идет от 3 до 6 часов раз в неделю. Мы подошли к вопросу со всей строгостью и серьезностью, которые вкладываем в наши занятия.

Однако мы знаем, что некоторые из вас не будут осваивать искусство комикса в классе, где на помощь может прийти опытный преподаватель, поэтому добавили массу подробностей и специальные упражнения, благодаря которым самостоятельные ученики также смогут с легкостью пользоваться нашей книгой. Мы назовем вас ронинами, как самураев без господина, странствовавших по феодальной Японии.

Но поскольку мы абсолютно уверены, что обучение в группе имеет и самостоятельную ценность, мы расскажем, как сформировать собственную группу и наладить обмен идеями и опытом онлайн или офлайн. Такие группы мы будем называть кочевниками.

Для занятий в группе с преподавателем

Если вы используете эту книгу на занятии, будь то средняя школа, колледж/университет, художественное училище или учебная программа для взрослых, вы можете ни о чем не беспокоиться: положитесь на учителя — он вас направит. Главы расположены по нарастающей, поэтому занятия должны проходить в той же последовательности.

Для ронинов

Если вы — ронин, можете работать с книгой в собственном темпе, удобном именно вам. Однако вам также следует соблюдать порядок глав, поскольку сложность материала возрастает постепенно. В книге вы найдете советы и подсказки, как приспособить задания и упражнения для индивидуальных занятий.

Для кочевников

Мы очень советуем самостоятельным студентам объединяться в группы кочевников для работы с учебником. Чтобы создать и поддерживать такую группу, действительно потребуются приложить некоторые дополнительные усилия. Однако опыт, который подарят вам

совместное обсуждение и знакомство с чужой точкой зрения, полностью окупит затраты сил. А поддержка, которую вы окажете друг другу, поможет успешно закончить курс и продолжить работу над комиксами даже после того, как вы доберетесь до конца учебника. На следующей странице вы найдете несколько советов о том, как создать такую группу.

ОТ ВИНТА!

Для работы с этой книгой вам потребуются:

- карандаш
- ластик
- несколько листов нелинованной бумаги (офисной бумаги, см. стр. 21)

Формируем группу кочевников

Это можно сделать несколькими способами:

- Собраться с друзьями, разделяющими ваше желание создавать комиксы.
- Разместить объявление в местном магазине комиксов, кафе или школе.
- Написать объявление на посвященном комиксам сайте о том, что вы хотите создать группу.

Если поблизости так и не нашлось достаточного количества желающих, можно создать онлайн-группу.

Для начала мы рекомендуем собрать не меньше пяти человек, а лучше всего — от восьми до десяти. Даже в самых целеустремленных группах кто-то уходит, и почти всегда в конце проекта вас будет меньше, чем в начале.

Выберите место для встреч

Вам нужно найти место, которое будет удобно всем и в то же время доступно постоянно. Это может быть, например, кафе, коворкинг или даже бар. В некоторых магазинах комиксов и книжных есть пространство для встреч, поэтому не стесняйтесь спросить менеджера.

Разумеется, можно собираться у кого-нибудь дома, если места достаточно и соседи или домашние не возражают. Можно ходить в гости ко всем членам группы по очереди. Если ваши встречи проходят онлайн, вариантов еще больше. Используйте форумы, чаты или приватные онлайн-группы.

Договоритесь о расписании и придерживайтесь его

Очень важно соблюдать регулярное расписание встреч. Поэтому хорошо бы, чтобы вся группа поддерживала динамику. Мы рекомендуем встречаться каждые две недели, но, если вы предпочитаете более интенсивный темп, можно собираться раз в неделю. Старайтесь не допускать, чтобы между встречами проходило больше месяца.

Чтение и упражнения

Читайте главу перед занятием по ней. Это относится ко всем примерам, объяснениям, упражне-

ниям и дополнительным колонкам. Упражнения нужно выполнять вместе с группой, хотя некоторые из упражнений требуют предварительной подготовки (особенно это актуально группам, чье место встречи не очень подходит для рисования).

Домашнее задание

Вы, вероятно, надеялись, что распрощались с домашними заданиями в тот момент, как закончили школу? В каждой главе вас снова ждут домашка и упражнения для индивидуальной работы, которыми вы будете заниматься в перерывах между встречами. Всегда приносите на них готовые домашние задания, чтобы поучаствовать в групповом обсуждении.

СТРУКТУРА КНИГИ

Мы создавали эту книгу с расчетом на то, что она станет полноценным начальным курсом по изучению комикса. Если вы отнесетесь к нему со всей серьезностью, выполните все упражнения и домашние задания, то за 15 занятий подготовите себе мощную базу. Мы начнем с основ: объяснения терминологии комиксов и создания однокадрового комикса. Затем идут главы, посвященные техническим аспектам (таким как карандашный рисунок, лентинг, отрисовка тушью и сканирование). Они будут перемежаться с главами, посвященными вопросам нарратива (таким как переходы от кадра к кадру, структура сюжета, персонажи и сеттинг). Наконец, мы завершим курс созданием вашего собственного шестистраничного комикса. Пожалуйста, загляните в содержание книги — в нем дается краткое описание каждой главы.

ОСОБЕННОСТИ

Ниже список особенностей и для чего они нужны.

Раздел «Что еще почитать»

Эссе и обучающие материалы, составляющие основу каждой главы, раскрывают соответствующие темы настолько, насколько позволяет пространство книги, но всегда можно узнать больше. Например, исторический контекст — это важная для изучения область, которая не поместилась в рамки этой книги. Поэтому мы стараемся чаще включать в книгу раздел «Что еще почитать» с источниками дополнительной информации для тех, кто хочет изучить тему более детально. Выбор этих источников не является ни исчерпывающим, ни окончательным, он лишь задает вам нужное направление.

Упражнения

Наш метод обучения основан на полном вовлечении студентов на всех стадиях учебного процесса. Упражнения, которые мы разработали для занятий в классе или с группой, есть в каждой главе, и для простоты использования они разбиты на секции «Материалы», «Инструкции» и «Обсуждение». Также мы добавили специальные инструкции для ронинов.

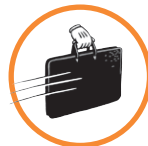
Домашнее задание

В конце каждой главы вас ждет одно домашнее задание. Как и в случае с упражнениями, домашнее задание включает в себя подразделы «Материалы» и «Инструкции». Это проекты, которые предназначены для самостоятельного выполнения в свободное время после занятий или групповых встреч. Домашние задания — основа программы. Они становятся сложнее от главы к главе, поэтому их необходимо выполнять в установленном порядке и в том же темпе, в каком их выполняет группа.

Разбор домашнего задания

Примеры разборов домашних заданий приведены в приложении Б. Они помогут вам оценить свою собственную работу и работы других студентов. Важно всегда проводить разбор своих домашних работ прежде, чем переходить к следующей главе, независимо от того, работаете ли вы в группе или самостоятельно. Как и упражнения, разборы, как правило, составлены с расчетом на совместное изучение, поэтому мы добавили дополнительные примечания для ронинов, чтобы они могли адаптировать разборы под индивидуальные занятия.

Примечания

Они располагаются отдельно от основного текста не потому, что информация в них менее важна, а потому что она идет параллельно основным статьям.

Эти примечания выполняют различные функции. Во-первых, мы разместили в них всю подробную информацию о принадлежностях для рисования. Во-вторых, отдельные примечания полнее раскрывают контекст, который, хоть и важен, нарушил бы ход главы, например: объяснение основных терминов, имеющих непосредственное отношение к теме главы, или исторический контекст. И наконец, некоторые примечания содержат полезные рекомендации, к примеру, поддерживают тех студентов, которые сомневаются в своих навыках рисования (глава 1), рекомендации по правильной осанке во время рисования (глава 8), способы внесения исправлений в рисунок (глава 8) и многое другое.

Дополнительное задание

Мы понимаем, что ваше время, работаете ли вы в аудитории, в группе или самостоятельно, ограничено. Поэтому постарались уместить упражнения и домашние задания в тот объем, который кажется нам выполнимым в рамках стандартного курса на один семестр. При этом мы знаем, что у вас будут периоды, когда найдется лишняя минутка или появится особый интерес к отдельной теме и вам захочется выйти за рамки основного курса. На этот случай мы подготовили дополнительные задания.

Приложения

Мы также добавили несколько приложений, которые помогут студентам и преподавателям продуктивнее работать с нашим учебником.

А. Принадлежности для рисования. Поскольку количество и разнообразие источников, приводимых в примечаниях, может напугать некоторых из вас (не говоря о том, что их сложно использовать как список покупок в магазине), мы подготовили перечень основных инструментов, которые вам потребуются, а также список дополнительных и настоятельно рекомендуемых приобретений.

Б. Разборы домашних заданий. Мы собрали их в одном приложении и рекомендуем не только выполнять домашние задания, но и тщательно оценивать результаты их выполнения при помощи этих разборов.

В. Сюжетные карточки. В этом приложении содержится список персонажей и сюжетных элементов и инструкции по созданию ваших собственных карт для использования в различных повествовательных упражнениях. Эти карточки появляются в главе 10 и могут еще не раз пригодиться вам позднее.

Г. Озвучивание комикса. Один из основных элементов изучения комикса — чтение и анализ других комиксов. Хотя данная книга глубоко затрагивает эту тему, мы добавили отдельное приложение, чтобы подтолкнуть вас к чтению и дальнейшему изучению этого вопроса.

Д. Выпуск мини-комикса. Хороший способ познакомиться с печатью и изданием комикса, то есть последним звеном в цепочке между вашей исходной идеей и читателем, — это издать свой мини-комикс в нескольких экземплярах. Но, учитывая временные ограничения курса, рассчитанного на один семестр, мы не смогли включить создание мини-комикса в основной текст. Тем не менее это очень важное упражнение, поэтому мы написали приложение, которое поможет освоить этот процесс самостоятельно.

Библиография

В конце книги есть список источников информации, которые мы использовали при составлении этого учебника и отмечали их в разделе «Что еще почитать».

Материалы для студентов

В дополнение к учебнику у нас подобрано немало полезных материалов. Полагаем, что особенно полезными вам покажутся примеры работ других студентов. Эти примеры можно рассматривать в качестве образца, они будут полезны всем студентам, но особенно — ронинам, у которых не будет возможности посмотреть на работы одноклассников или других членов группы кочевников.

Материалы для преподавателей

Преподавателям, использующим этот учебник в рамках традиционного обучения, мы также предлагаем разнообразные дополнительные материалы. Для тех, чей учебный план отличается от 15-недельного стандарта (к примеру, рассчитан на 10 недель или совсем короткий летний курс), мы предлагаем разные варианты планов, с тем чтобы даже в сокращенной версии учебника было как можно больше важной информации. Мы также делимся советами, как вести групповые дискуссии, как вовлечь студентов в разборы домашних заданий и многое другое.

Глава 2

В каждой картинке — история

Вы уже видели, как движение, действие и течение времени, а если коротко, история — могут объединяться в одну картинку. Теперь давайте попробуем добавить к этой смеси слова и посмотреть, насколько сложнее и интереснее сразу станет ваша работа.

Когда вы представляете себе одну картинку в сопровождении текста, первое, что придет вам на ум, — юмористическая карикатура, вроде тех, что встречаются в «Нью-Йоркере» или в приложениях к газетам, в духе Far Side или Bizarro. Если задуматься, большая доля юмора содержится в необычном противопоставлении или комбинировании текста и изображения. Но юмор — не единственное, что можно получить благодаря этому сочетанию. Взаимодействие слов и картинок — невероятно богатый и гибкий источник смыслов. В этой главе мы рассмотрим техники, с помощью которых в одном кадре можно рассказать историю одновременно и текстом, и картинкой.

2.1

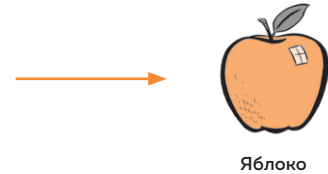
Слово и картинка

Разбор домашней работы из первой главы — на странице 298.

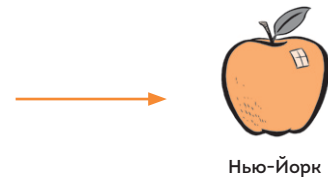
СООТНОШЕНИЕ ТЕКСТА И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Что происходит, когда к изображению добавляется текст? Если вы нарисуете яблоко, а затем подпишете ниже «яблоко», то просто назовете нарисованный предмет. Этот текст не несет никакой дополнительной информации. Разве что маленьким детям (или изучающим язык), которые видят связь между этим текстом и изображением впервые, он покажется откровением.

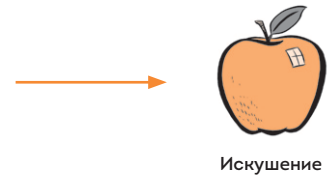
Яблоко

Если вы возьмете то же изображение яблока и подпишете снизу «Нью-Йорк», читатель может решить, что вы ссылаетесь на выражение «Большое яблоко» (одно из известных метафорических прозвищ Нью-Йорка). Здесь мы начинаем двигаться в направлении, которое полезно для создания комикса: при первом рассмотрении слово и картинка не означают одно и то же, поэтому читателю предлагается обратиться к собственному опыту, чтобы сравнить два объекта и создать между ними связь.

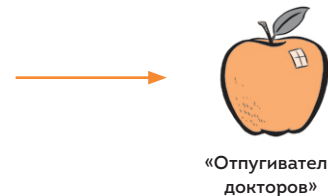
Нью-Йорк

Теперь давайте поместим под яблоком другое слово: «искушение». Большинство читателей тут же вспомнят Адама, Еву и змия, искушающего их в эдемском саду: комбинация текста и изображения здесь ссылается на известную историю из Библии.

Искушение

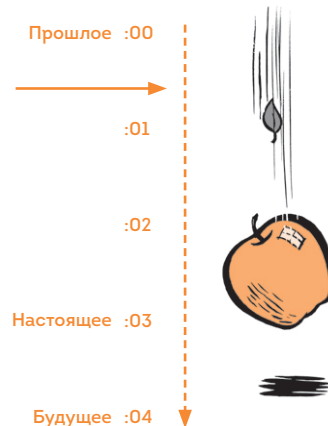
Если под картинкой мы поместим подпись «Отпугиватель докторов» (отсылка к английской пословице «По яблоку в день — и доктор не нужен»), это яблоко может внезапно показаться читателю забавным. Почему? Всегда опасно пытаться анализировать юмор, но согласитесь, он частично вырастает из удивительного противопоставления текста и картинки: мы ожидаем увидеть подпись «яблоко», но вместо этого обнаруживаем неожиданную фразу, которая заставляет нас переосмыслить наши предположения и посмотреть на яблоко с новой стороны.

«Отпугиватель докторов»

Это маленькое яблоко показало нам, как изображение может приобретать целый ряд новых значений в сочетании с разными словами. Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если в уравнение добавить движение и время.

Вот рисунок падающего яблока. Обратите внимание, подписанная шкала, линии движения и тень передают ощущение движения и течения времени и заставляют нас ждать соблюдения причинно-следственных связей: яблоко падает, следовательно, где-нибудь оно приземлится.

Давайте поместим падающее яблоко в контекст (верхний рисунок). А затем посмотрим, что случится, если мы противопоставим слово изображению (нижний рисунок).

ОДНОКАДРОВЫЙ КОМИКС

Добавление текста приводит к появлению законченного однокадрового комикса (или карикатуры). В этом случае ощущение движения и течения времени в сочетании с текстом и изображением работают вместе в сознании читателя, создавая юмористическое высказывание. Теперь мы понимаем, что яблоко падает на голову сэру Исааку Ньютону, и он — довольно нелепым образом — прямо сейчас предложит теорию о силе притяжения лишь потому, что случайно использовал слово «притяжение» в другом контексте.

Чувствую, между нами возникло некое притяжение.

ПОСМОТРИМ ПОБЛИЖЕ: КАРИКАТУРЫ И НЕ ТОЛЬКО

Давайте разберем еще несколько примеров карикатур и изучим, как сочетание текста и изображения создает комический и другие эффекты. Многие карикатуры на самом деле состоят из текстовой шутки, где изображение лишь иллюстрирует комическую ситуацию.

Один из способов проверить, насколько текст и изображение независимы друг от друга, это спросить себя, имеет ли смысл текст без картинки. В этой карикатуре вы можете прочесть две строчки диалога, и вам будет легко представить всю сцену и юмор ситуации. Изображение здесь не принципиально. Тем не менее это чудесная картинка, и она обогащает нашу историю деталями: молодой человек одет во фрак, но его скованная поза и неловко скрещенные ноги выдают в нем скорее ребенка, в то время как девушка выглядит спокойной и беззаботной. Сочетание текста и изображения скорее подчеркивает юмор, чем создает его.

Если вы прочтете отдельно подпись к следующей карикатуре, она может смутить, ну или показаться не очень смешной. Но в сочетании с изображением ребенка, говорящего со своей мамой, она внезапно обретает смысл. Здесь сочетание текста и изображения создает юмор.

Текст на следующей карикатуре сам по себе предполагает, что перед нами жалоба на жадных, эгоистичных людей. Но в комбинации с необычным рисунком он приобретает совершенно неожиданное значение. Обратите внимание, что здесь художник использовал текстовый пузырь вместо традиционной наборной подписи под картинкой. Это не меняет смысла карикатуры, но влияет на ритм и порядок чтения.

Деликатный способ расстаться
ОН: Я думал, мы были помолвлены.
ОНА: Были.

«Мне не нужно больше личного пространства,
я просто хочу побыть один».

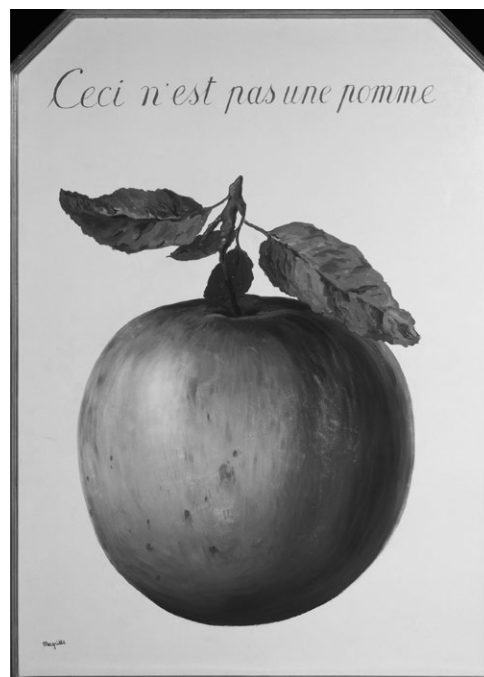
(сверху) Wallace Morgan cartoon courtesy of Fantagraphics Books. (посередине) copyright © Kalo, from the collection of Seth. All rights reserved. (снизу) Copyright © Sam Henderson

Следующая карикатура (или антикарикатура?) демонстрирует двусмысленность, которая может возникнуть, если разделить картинку и текст. Ситуация кажется осмысленной, и, во многом благодаря стилю, который ассоциируется с юмористическими журналами, мы ждем, что текст создаст юмористическую ситуацию. Но нейтральное заявление в текстовом пузыре не совпадает с интенцией рисунка. Картинка сама по себе также двусмысленна: перед нами страстно обнимающаяся пара или мужчина напал на женщину?

Copyright © David Mazzucchelli

Поскольку до этого речь шла в основном о карикатурах, важно подчеркнуть, что принципы, которые мы здесь обсуждаем, то есть сочетание текста и картинки, можно применять не только в рамках юмористического высказывания. Например, в мире изобразительного искусства огромное число художников и художественных течений использовало возможности комбинирования текста и изображения. Дадаисты и сюрреалисты в начале XX века создавали намеренно абсурдные комбинации слов и картинок, чтобы подчеркнуть хрупкость взаимоотношений между ними. Перевод французского текста на этой картинке Рене Магритта звучит как «Это не яблоко». Но изображение яблока под надписью заставляет нас задуматься о взаимоотношениях объекта, его репрезентации и названия.

Copyright © by C. Herscovici, Brussels/Artists Rights Society (ARS), New York

Современный художник Раймонд Петтибон использует лексикон комикса — взаимодействие изображения и коротких текстов, которые будто вырваны из дешевых комиксов и бульварных романов. Получившееся изображение создает нарратив, хотя и остается при этом соблазнительно непроницаемым.

Сочетание текста и изображения — бесконечно богатый источник смыслов для вас как комиксистов, неважно, хотите вы создать драматическое напряжение, заставить читателей смеяться или поставить под вопрос их уверенность в надежности взаимосвязи слов и картинок.

No Title (The World Was) by Raymond Pettibon copyright © 1987, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

Коллекции карикатур «Нью-Йоркера»

Charles Addams, Chas Addams. *Happily Ever After: A Collection of Cartoons to Chill the Heart of Your Loved One*. New York: Simon & Schuster, 2012.

Peter Arno. *Peter Arno*. New York: Dodd, Mead, 1979.

V. Kliban. *Never Eat Anything Bigger Than Your Head and Other Drawings*. New York: Workman Publishing Company, 1976.

Gary Larson. *The Complete Far Side*. Kansas City: Andrews McMeel Publishing, 2014.

Joel Smith. *Steinberg at the New Yorker*. New York: Abrams Books, 2005.

Robert Storr Raymond Pettibon. *Rizolli*, 2013.

Шуточный рефлекс

Теперь, когда вы потратили некоторое время и на однокадровый комикс, и на ваши собственные рисунки, пора использовать слова и картинки вместе.

Что понадобится

- ваше домашнее задание
- карандаш
- ластик

Инструкции

Наша задача — создать смешные карикатуры из ваших прошлых домашних работ. Придумайте настолько необычные и нелепые подписи к своим картинкам, насколько возможно. Работайте с прицелом на создание контраста или иронического комментария. Вы можете выполнять это упражнение несколькими разными способами:

1. Добавьте подпись к вашим картинкам.
2. Поместите по одной картинке от каждого участника на стену. Посмотрите на них как на группу и подумайте о возможных репликах. Проголосуйте за лучшую.
3. Передавайте рисунки по кругу. Каждый в группе должен придумать подпись ко всем рисункам.

Повторение очень важно. Необходимо постоянно тренировать писательский навык, чтобы комплексное мышление (текстом и картинкой одновременно) стало для вас комфортным. Полезно использовать все перечисленные методы. Если чувствуете, что вы в тупике, начните с групповых упражнений.

Что обсудить

Вот несколько стратегий обсуждения этого задания:

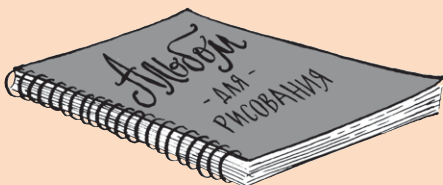
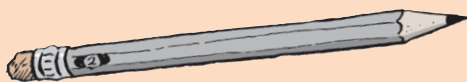
- Попробуйте определить, как работает конкретная карикатура: недопонимание, фарс, каламбур... что делает ее смешной? Да, мы понимаем, что обсуждение шутки вытягивает из нее все соки. Ну извините!
- Есть ли способ определить, что пошло не так с карикатурами, которые не сработали? Есть ли у них что-то общее?
- Когда вам в голову пришла хорошая подпись, подумайте еще раз: можно ли так покрутить картинку или текст, чтобы они стали еще смешнее?
- Подумайте об истории, которую рассказывает карикатура. Есть ли в ней начало, середина и конец? Какой конфликт лежит на поверхности? А глубже? Есть в ней причина и следствие, акция и реакция?

Для ронинов

Посмотрите на свою работу и постарайтесь придумать несколько разных подписей.

Берем ручку в руки

Если вы никогда не рисовали комиксы до начала этого курса, то можете не знать, какие инструменты использовать для выполнения заданий и домашних работ. Очень скоро мы доберемся до материалов и методов, используемых профессионалами, но сейчас о них волноваться не стоит. Используйте те же инструменты, которыми обычно пишете или делаете наброски: карандаши, маркеры или шариковые ручки отлично подойдут.

Если вы хотите перейти на инструменты, заточенные под рисование, купите себе одноразовую капиллярную ручку с пигментными чернилами, которые производят, например, Micron, Faber-Castell или Uni-ball. С этого момента мы будем называть их линерами. Они великолепно подходят для набросков, создания границ кадра и латтинга. Важно внимательно изучить описание товара перед покупкой. Пигментные чернила состоят из мельчайших частиц пигмента и иногда помечаются как «водостойкие», «светостойкие» или «архивные». Совсем другое дело — перманентные маркеры, такие как Sharpies, Avery или Bic, которые заправляются чернилами на основе красителя и потому вовсе не светостойкие. Спустя несколько месяцев, рисунки нарисованные маркерами Sharpies, станут скучно-коричневыми (даже если вы убрали их в ящик). Опасайтесь «перманентных» маркеров!

Если же вы просто хотите сделать рисунок немного красивее, возьмите рапидограф, например компании Koh-I-Noor или Rotring. Он позволяет проводить линию нужной толщины, но заправлен (и перезаряжается) обычной тушью. Вам не нужен весь набор, возьмите один 0,5 или 0,6 мм толщиной. Даже когда вы начнете использовать более разнообразные инструменты, рапидограф пригодится для латтинга, рамок и внесения небольших исправлений. Важно помнить: полностью разбирайте и чистите его после двух или трех дозаправок или же после трех месяцев использования. В противном случае он может засориться. Больше о рапидографах мы расскажем в седьмой главе.

Что касается бумаги, лучшим выбором для тех, кто собирается рисовать чернилами, будет скетчбук на пружине

или альбом для рисования с отрывными листами, которые вы могли бы показывать группе. Впрочем, вы также можете использовать обычную копировальную или печатную бумагу (стандартную белую бумагу для принтера и ксеркса формата А4). Мы рекомендуем ее для всех ваших набросков и эскизов и далее будем называть ее офисной бумагой. Она не выдержит активного использования чернил или ластика, но зато идеальна для упражнений и набросков.

Еще один прием, который поможет вам двигаться в верном направлении: начинайте набросок светлым карандашом. Это позволит вам легко внести исправления до того, как вы закончите рисунок более темным карандашом или чернилами. Техника создания карандашных эскизов до использования чернил помогает вне зависимости от ваших художественных навыков.

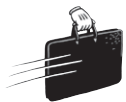

Карандашный набросок

Прорисовка тушью, карандаш уже стерт

Интересно, что это за кружки и овалы? Мы расскажем о них в пятой главе — раздел «Настраиваем фигуру».

Домашнее задание Пошутите со мной

Используя ваш новенький накачанный шуточный мускул, придумайте, напишите и нарисуйте собственную карикатуру.

Что понадобится

- лист офисной бумаги или страница скетчбука
- карандаши и ручки
- ластик

Инструкции

Нарисуйте рамку 12 x 17 см книжной или альбомной ориентации и создайте в ней карикатуру с подписью.

Полезно начать с эскизов меньшего размера, прежде чем переходить к полноценному рисованию.

Если идей нет, поступайте как профессионалы: изучите классические сценарии карикатур! Необитаемый остров, кресло психотерапевта, собеседование, пьяные в баре и так далее.

Рисую картинку, думайте о том, как создать ощущение действия и течения времени внутри кадра. Обращайте внимание на порядок чтения и композицию. Придумайте как минимум три подписи и выберите самую смешную.

Попробуйте обвести свой карандашный рисунок любой ручкой, которая вам удобна (читайте раздел «Берем ручку в руки»).

Дополнительные баллы Из чего они складываются

Взаимодействие текста и изображения часто интересно используется в изобразительном искусстве: из желания спровоцировать, создать загадку или, может быть, пошутить (см. работы Марселя Дюшана, Жоана Миро и Жана-Мишеля Баския). Но комикс также затрагивает огромный набор тем, настроений и подходов, и сочетание слов и картинок — один из важнейших инструментов, который есть у комиксиста, чтобы передать информацию, создать напряжение или углубить смысл высказывания.

Выберите фото из газеты, журнала или интернета. Сделайте три копии с помощью сканера или ксерокса. Теперь подумайте о трех разных словах, которые придадут этим копиям разное неожиданное, противоречивое или загадочное значение. Избегайте

слов, которые напрямую описывают изображение. Подпишите свои копии и покажите результат группе.

Обсудите значения, которые появились в комбинациях (особенно те, которые образуются при сочетании текста и изображения, а не по отдельности) и изменения в восприятии информации, поданной одинаковыми фотографиями в сочетании с разными словами.