

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1

ВВЕДЕНИЕ

6

ГЛАВА 1

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЛЮБЯТ АНИМЕ?

7

ГЛАВА 2

КАК МОНЕТИЗИРОВАТЬ СВОЕ ХОББИ?

14

ЧАСТЬ 2

НАЧАЛО РАБОТЫ

18

ГЛАВА 3

МАТЕРИАЛЫ

19

ГЛАВА 4

НАВЫКИ РИСОВАНИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ

23

ЧАСТЬ 3

АНАТОМИЯ РИСОВАНИЯ АНИМЕ

27

ГЛАВА 5

ГЛАЗА

28

ГЛАВА 6

НОС

41

ГЛАВА 7

УШИ

49

ГЛАВА 8

ЛИЦО

54

ГЛАВА 9

ГОЛОВА

73

ГЛАВА 10

ТУЛОВИЩЕ

76

ГЛАВА 11

НОГИ

89

ГЛАВА 12

РУКИ

96

ГЛАВА 13

ТЕЛО

103

ЧАСТЬ 4

ПЕРСОНАЖИ АНИМЕ И МАНГИ

116

ГЛАВА 14

РИСУЕМ БИСЁЗДЁ

117

ГЛАВА 15

РИСУЕМ БИСЁНЭН

121

ГЛАВА 16

РИСУЕМ КАВАЙНОГО ПЕРСОНАЖА

125

ГЛАВА 17

РИСУЕМ КЭМОНОМИМИ

129

ГЛАВА 18

РИСУЕМ МЕГАНЕККО

133

ГЛАВА 19

РИСУЕМ ЯПОНСКОГО ШКОЛЬНИКА

137

ЧАСТЬ 5

ДИАЛОГИ В МАНГЕ

140

ГЛАВА 20

СТАНДАРТНЫЕ ДИАЛОГОВЫЕ ВЫНОСКИ

141

ГЛАВА 21

ВЗВОЛНОВАННОСТЬ

144

ГЛАВА 22

ВСПЫШКА

146

ГЛАВА 23

КРИК

148

ГЛАВА 24

МЫСЛИ

150

ГЛАВА 25

ПОВЕСТВОВАНИЕ

152

ГЛАВА 26

ШЁПОТ

154

ЧАСТЬ 6

РАЗРУШЕНИЯ И ВЗРЫВЫ

156

ГЛАВА 27

РИСУЕМ ВЗРЫВ

157

ГЛАВА 28

РИСУЕМ РАЗРУШЕНИЕ

165

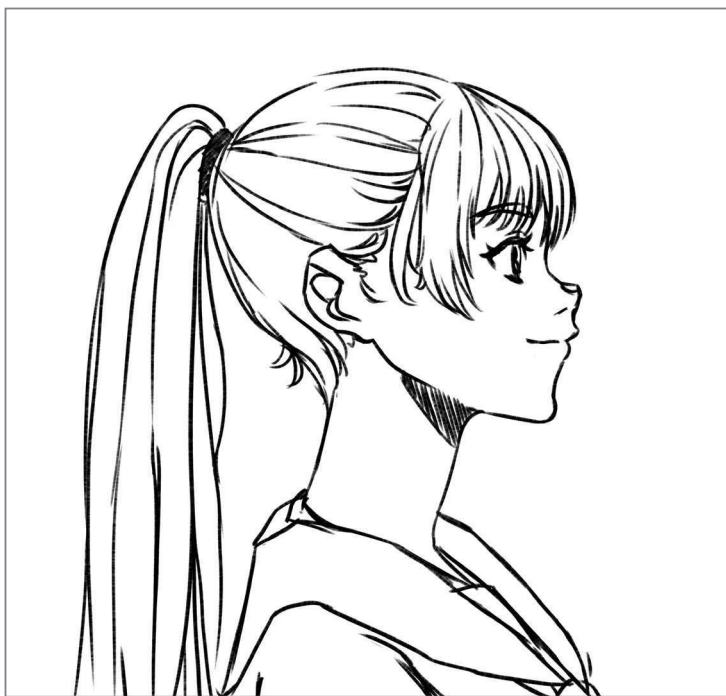
ЧАСТЬ 7

РИСУЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

168

ЧАСТЬ 1

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЛЮБЯТ АНИМЕ?

Привет, дорогой читатель! Меня зовут Андрей.

Если ты приобрёл эту книгу, значит, хочешь научиться рисовать или уже умеешь, но решил подтянуть свои навыки.

Я угадал?

Конечно же, да! Но перед тем как начать, давай разберёмся, знаешь ли ты, что такое аниме?

Я примерно представляю, о чем ты сейчас можешь думать. Аниме — это японские «мультики», где у персонажей большие глаза и тела с неправильной анатомией. Если я прав, то тебе точно нужно прочесть эту книгу! Я постараюсь опровергнуть все стереотипы, которые были внушены тебе некомпетентным обществом.

Давай начнём с самого простого, с определения, что же такое аниме и манга.

Манга (яп. マンガ) — это японские комиксы. Конечно же, рисуют её в основном японцы. Уже со школы их учат, что манга — это хорошо. В японских школах идёт большой упор на творчество. Наш урок из демонстрирует более простой подход к этой теме.

Аниме — японская мультипликация. В отличие от мультфильмов других стран, создаваемых в основном для детей, большая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории и во многом за счёт этого так популярна во всем мире.

Итак, с терминологией разобрались. Теперь давай выясним, почему же люди так любят аниме? В чём секрет популярности этого жанра?

Начнём с того, что аниме — это просто разновидность досуга. Если я спрошу, любишь ли ты смотреть фильмы или сериалы? Наверняка ответ будет утвердительным. Так вот, с аниме та же ситуация. Ведь в этом жанре существуют как сериалы, так и полнометражные фильмы.

1. Сюжет

Ни одна киностудия мира не сможет похвастаться таким разнообразием сюжетов, какие имеются в аниме. Всё,

Вспоминая полнометражные фильмы, первыми хочется назвать «Ходячий замок», «Унесённые призраками» и прочие шедевры Миядзаки.

А если говорить про сериалы, то многие тебе сразу же приведут в пример ветеранов аниме, которые смотрели практически все, среди которых легендарные «Покемоны», «Сейлор Мун», «Наруто», «Тетрадь смерти» и прочие.

Давай вместе попробуем разобраться, почему жанр аниме приобрёл такую популярность во всём мире.

что только может прийти в голову, уже, вероятнее всего, было нарисовано мангаками и экранизировано в аниме.

Наиболее известные приёмы мангака — наделение невероятной силой простого школьника, который до определённого момента просто прожигал свою жизнь.

В таких историях главные герои могли стать кем угодно: богом смерти, пиратом, шиноби, пилотом человекоподобного робота и т. д.

Но лишь этим сюжет не ограничивается, в зависимости от жанра зрители могут наслаждаться романтической линией или совершить вместе с героями путешествие в эпоху Эдо или мир духов.

2. Графика

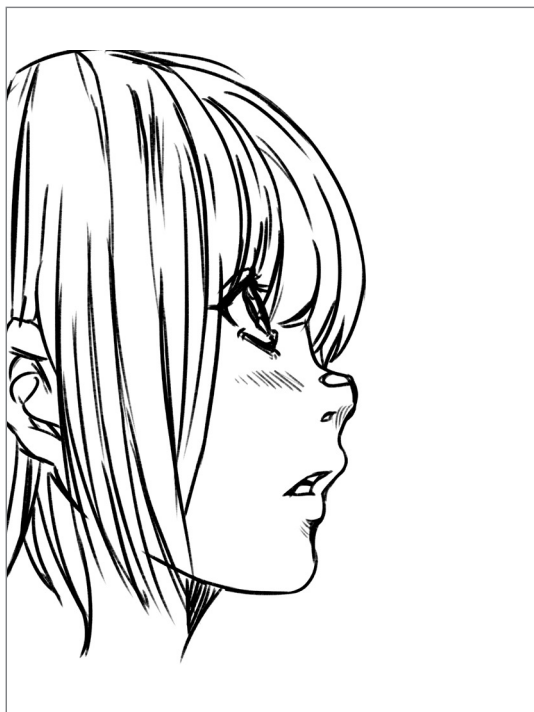
В конце 20 века технологии создания анимации в Японии были ещё плохо развиты, но уже тогда были по-настоящему уникальны.

Люди, которые не любят аниме, упрекают его в неправильном изображении пропорций человеческого тела и неправдоподобности графики, но ведь именно это делает картинку очень запоминающейся.

Стоит отметить, что даже в этом жанре существуют режиссёры-аниматоры, которые умеют создавать реалистичную картинку. Обратите внимание на яркого представителя направления «реализм» Макото Синкая. Он рисует настолько потрясающие и реалистичные картинки, что многие сравнивают их с настоящими местами и просто не могут найти различий, а некоторые и вовсе не могут отличить иллюстрации Макото от фотографий.

3. Сильные идеи

Японцы разделили аниме на жанры, для мальчиков и девочек. Мужское направление называется сёнэн, а женское — сёдзё.

Сёнэн в упрощённом переводе со сленга — «приключение». Аниме и манга в этом жанре призваны привить юношам тягу к борьбе за справедливость, мужеству и храбрости, рассказать о соперничестве и дружбе.

Романтический жанр сёдзё предназначен для девушек. Авторы создают образ идеала любви. Это оказывает большое влияние на юных девочек — они учатся любить искренне и бескорыстно.

В первую очередь, конечно же, аниме-сериалы предназначены для того, чтобы расслаблять и развлекать, но были бы они такими популярными, если бы не несли в себе ничего полезного?

В доступной форме японцы прививают младшему поколению традиционные ценности, воспитывают в них чувство долга и справедливости, рассказывают о любви и дружбе.

4. Погружение в культуру

Япония — страна, которая чтит и с трепетом хранит свои традиции, и аниме, естественно, тоже призвано этому способствовать. Часто за ос-

нову сюжета аниме берётся японская мифология, и все древние японские традиции очень органично встраиваются в повествование.

5. Музыка

Согласись, когда смотришь какой-то эпичный момент, где антагонист и протагонист сражаются, частенько от происходящего просто дух захватывает, по телу идут мурашки и ладошки начинают потеть.

Это совокупность графики, сюжета, высокой скорости взаимодействия персонажей друг с другом и самое главное — звукового сопровождения.

Правильно написанные саундтреки в аниме заставляют твоё воображение трепетать от происходящего, не имея возможности отвести взгляд от экрана ни на миг, чтобы ничего не упустить из поля зрения.

Помимо саундтреков, в аниме есть опенинги и эндинги, которые студии заказывают у японских j-rock и j-pop групп.

6. Обучение

В Японии очень любят стимулировать зрителей к саморазвитию, поэтому существует целый ряд аниме, нацеленных на изучение какого-либо предмета.

Однажды я смотрел аниме про то, как устроен человеческий организм, как работает иммунитет, и это было очень интересно и познавательно.

7. Продвижение спорта, музыки и творчества

Как я уже говорил, аниме очень сильно вдохновляет на то, чтобы начать что-то делать.

Япония очень грамотно решила проблему незаинтересованности моло-

дых людей в увлечении различными хобби и спортом. Страна начала продвигать всё это через аниме.

Кстати говоря, я один из тех, кто поддался этому воспитанию и вдохновению. Так я и начал рисовать аниме. Для меня толчком послужило аниме «Бакуман», в котором рассказывалось про двух парней, решивших начать рисовать мангу и осуществить свою мечту.

Советую к просмотру, раз ты купил эту книгу и решил научиться рисовать мангу.

Теперь ты наверняка убедился, что причин популярности аниме во всём мире множество. Прочитав эту книгу, ты и сам сможешь придумывать сюжеты и создавать классные рисунки в этом жанре.

ГЛАВА 2

КАК МОНЕТИЗИРОВАТЬ СВОЕ ХОББИ?

Я уверен, что каждый, кто любит рисовать или только собирается научиться, делает это из искреннего желания.

Я, например, начал рисовать ещё в детстве, после перешёл к срисовыванию любимых персонажей.

Первое аниме, которое произвело на меня сильное впечатление и остается любимым по сей день, — «Наруто». Поначалу я много тренировался, перерисовывая персонажей оттуда. И этот процесс всегда был очень увлекательным для меня.

Но со временем я понял, что на любимом хобби можно зарабатывать реальные деньги.

Удивлён? Думаю, что да.

Уверен, ты знаешь, что каждый блогер, который ведёт канал по рисованию, зарабатывает этим. Я не исключение.

Разумеется, нельзя начинать учиться рисовать только ради заработка, из такого подхода редко получается что-то дельное. Чтобы освоить подобное хобби, нужно гореть этой темой и иметь искреннее желание расти и развиваться.

Так как же можно монетизировать своё любимое хобби — рисование, если удалось добиться успехов?

Есть ряд площадок, где ты сможешь заработать на своих рисунках. Я перечислю некоторые из них.

Лично для меня наиболее продуктивный вариант — создание своего видеоблога.

Видеохостинги позволяют монетизировать любое хобби, в том числе и рисование. Всё, что от тебя требуется, — снимать интересные видео. Если ты хорошо разбираешься в рисовании и имеешь какие-либо успехи, то это точно твой вариант. Ты можешь снимать уроки и выкладывать их на канал, это очень популярно, публиковать спидпейнты, которые тоже любят зрители. Но сразу оговорюсь, лучше всего рисовать популярных персонажей из новинок аниме. Идея стара как мир, но очень эффективна; если твой уровень высок, то это будут смотреть.

Правда, есть одно но: прежде чем получить возможность монетизации видео, требуется достигнуть определённых цифр по количеству подписчиков, просмотров и часов за последние несколько месяцев. Подробнее об этом можно почитать в интернете. Так как сейчас наступили тяжёлые времена для блогеров, то вывод средств за рекламу доступен исключительно через свою партнёрскую сеть, к которой нужно подключиться, когда ты достигнешь необходимых критериев для вступления.

Но с учетом нынешних реалий монетизировать видео на YouTube стало немного сложнее, чем ранее, так как Google выключил монетизацию блогерам от зрителей из России. Тем не

менее просмотры из других стран прекрасно монетизируются. Это может послужить стимулом работать на англоязычную аудиторию. Вариантов много, а если ты знаешь язык, то считай, это успех. К тому же стоимость за 1000 просмотров рекламы намного выше, чем в РФ, что тоже немалый плюс.

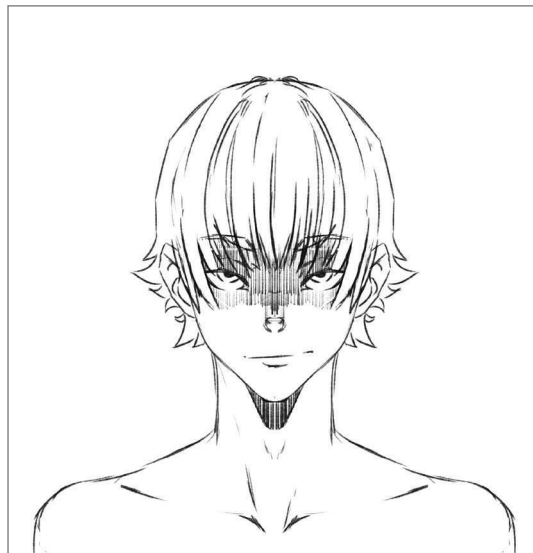
У меня был интересный опыт: я выложил видео со своего TikTok на YouTube в раздел Shorts, заголовок, описание и ключи сделал полностью на английском языке. Видео попало в рекомендации у английской аудитории и даже в поиске по ключам видео появлялось в английском YouTube.

В 2023 году YouTube начал монетизировать короткие видео Shorts, аналог видео в TikTok. Рекомендации в разделе Shorts работают таким образом, что любое видео имеет возможность попасть в рекомендации и набрать просмотры. Есть каналы, которые получили большое количество подписчиков только с коротких видео.

Помимо YouTube, есть ещё две площадки, которые можно использовать как платформу для видеороликов, но они менее популярны:

– **Rutube,**

– **Дзен.**

Обе платформы пока относительно свежие для того, чтобы быть на уровне YouTube, но для дублирования контента в качестве подстраховки отлично подходят. У них тоже имеется монетизация, и в основном партнёрская сеть автоматически создаёт там аккаунты. У меня так было сначала с Яндекс.Эфиром, потом его закрыли и создали Дзен.

Насколько мне известно, моя партнёрская сеть Yoola позволяет подключать ещё группу ВКонтакте и стриминговую платформу Trovo. Каждая из площадок будет подключена к твоему кабинету, и все денежные средства будут храниться там.

Помимо видеохостингов, каждому художнику необходимо иметь свои стра-

нички в социальных сетях, где можно выкладывать свои работы.

Наиболее популярны:

– ***ВКонтакте***,

– ***Telegram***.

Правильно презентуя свои работы в социальных сетях, можно замотивировать подписчиков заказывать у тебя арты.

У Telegram есть возможность создать закрытый приватный канал, на котором подписчики смогут поддерживать тебя материально, оформляя подписку.

Также существуют следующие платформы для художников:

– ***Devian Art***,

– ***Furaffinity***,

– ***Artstation***.

Эти площадки заточены под англоязычную аудиторию, которая достаточно понимающе относится к труду художников, и если ты хорошо рисуешь, то сможешь неплохо заработать на заказах.

Платформу Artstation можно использовать для размещения портфолио, так как многие арт-компании ищут там себе художников на свободные вакансии.

На данный момент есть только один вариант, позволяющий работать с иностранными рынками, — Boosty.to. Это сервис, который позволяет авторам делать уникальный контент, доступный только по подписке. Единственный нюанс — заказчик может не согласиться платить через эту платформу, так как ему привычнее оплачивать работу через тот же PayPal. Советую заранее договариваться о таких тонкостях.

Как видишь, вариантов заработать на любимом хобби очень много, главное — не останавливаться на достигнутом, постоянно развивать свои навыки и получать удовольствие от процесса!

ЧАСТЬ 2

НАЧАЛО РАБОТЫ

ГЛАВА 3

МАТЕРИАЛЫ

Ассортимент инструментов, которые можно использовать в рисовании манги, невероятно большой: от простых карандашей до популярных сегодня спиртовых маркеров и даже акварели. Я покажу лишь те, которыми рисую сам.

Простой карандаш

Наверное, это самый первый и главный помощник начинающего художника, и он наверняка найдется в каждом доме.

Для начала давай определимся с жёсткостью, которая подойдет тебе.

Все карандаши российского производства промаркированы в соответствии с жесткостью:

***М** – мягкий,*

***Т** – твердый,*

***ТМ** – средняя твердость.*

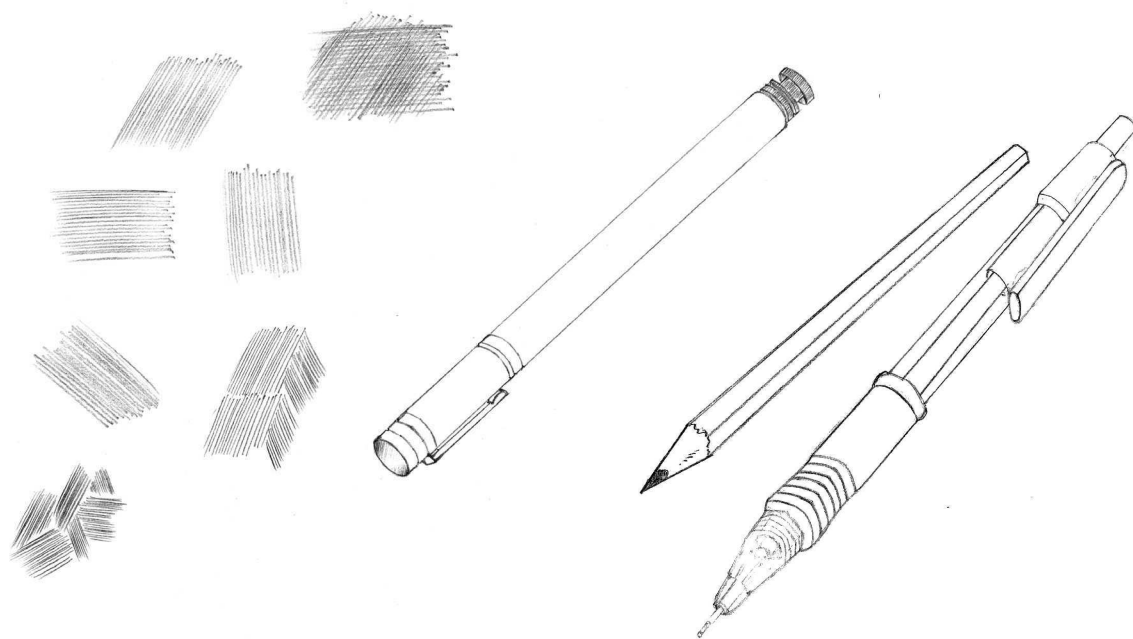
Европейские производители классифицируют свои карандаши несколько иначе:

H (Hardness «жесткий») – твердый,

B (Blackness «чёрный») – мягкий,

HB – средний,

F (Fine point «тонкая точка») – по жесткости он между мягким и твердым.

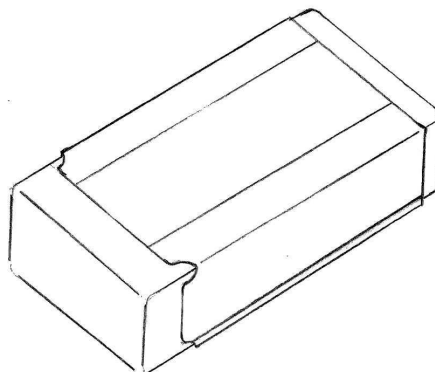
Ластик

Естественно, работа любого художника не обходится без ошибок, ненужных линий и огрехов, за которые бывает очень обидно.

Чтобы иметь возможность исправить ситуацию, вооружись ластиком и помни, что совершать ошибки и поправки абсолютно нормально.

Существует несколько видов ластиков:

- *простые,*
- *механические,*
- *клячки.*

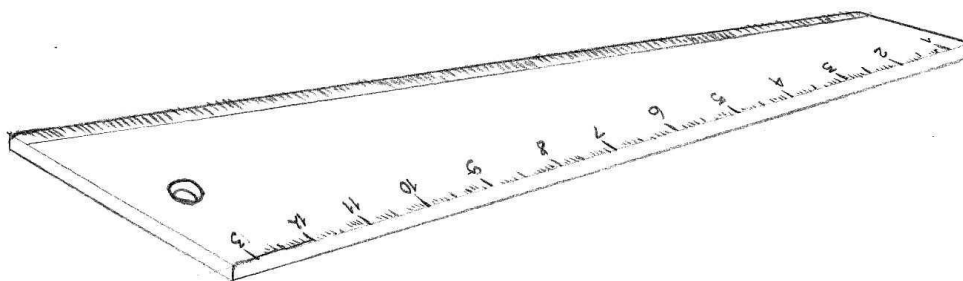

Линейка

Есть весьма распространённое предубеждение, что художник должен рисовать идеальный круг от руки, впрочем, как и линию без применения вспомогательных материалов. Однако магия рисования заключается в том, что здесь нет чётких правил и условностей.

Если тебе комфортнее рисовать линии с помощью линейки — пользуйся ей, не испытывая мучительных угрызений совести.

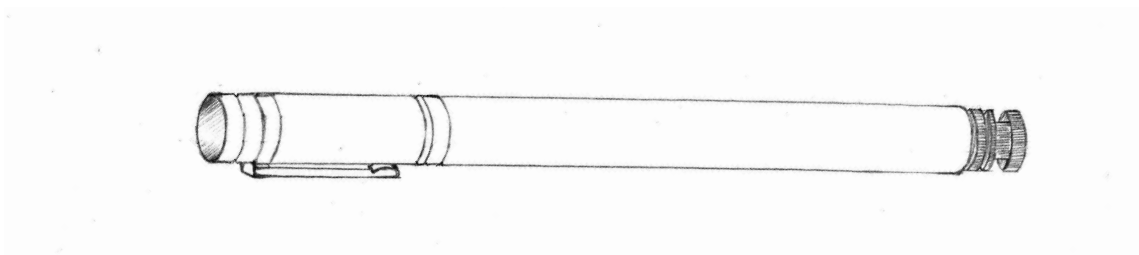
Желание облегчить себе жизнь и спасти пару нервных клеток не сделает тебя плохим художником.

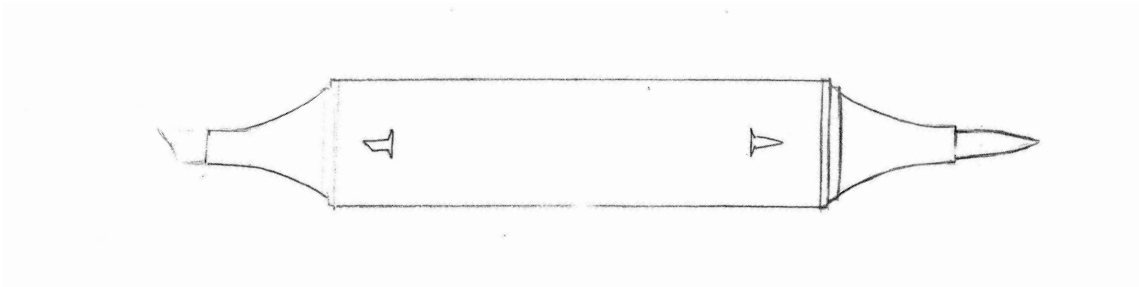
Линер

Линер понадобится для того, чтобы нарисовать контур будущей работы.

Спиртовые маркеры

Маркеры на спиртовой основе помогут «оживить» твои рисунки. С помощью этого материала ты сможешь легко стилизовать свой будущий шедевр под компьютерную графику в самом хорошем смысле этого слова.

ГЛАВА 4

НАВЫКИ РИСОВАНИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ

Перед тем как начать знакомиться с рисованием аниме-персонажей, я настоятельно рекомендую прочитать эту главу и пройти тренировки, которые помогут прокачать базовые навыки.

Каждый начинающий художник, который хочет научиться рисовать, в том числе аниме-персонажей, по непонятной мне причине игнорирует один из важнейших этапов в обучении — рисование геометрических фигур.

На своём личном опыте могу сказать одно: без этих тренировок мне бы пришлось ещё долго набивать руку рисовать карандашом, а впоследствии и стилусом графического планшета.

В рисовании каждой части тела человека так или иначе приходится сталкиваться с рисованием окружностей, прямых линий, прямоугольников и прочих геометрических фигур. Но в этой главе я покажу, как рисовать линии в разных направлениях и окружности.

Линии

Начнём с прямых. Это самая важная часть в рисовании всего. Самая распространённая ошибка начинающих художников — «волосатый» лайн. Новички очень неаккуратно пытаются сделать контур, из-за чего у них выходит грязная работа с кучей лишних линий, из которых чистовой вариант получить попросту невозможно.

Решение этой проблемы — тренироваться рисовать протяжённые линии, не отрывая руки. Ниже пример того, как выглядит волосатый лайн у новичков и как выглядит правильный лайн.

Приступим к тренировке, для этого понадобится:

- десяток листов бумаги А4;
- деревянный простой или механический карандаш.

Задача этой тренировки: отточить навык рисования линий от руки.