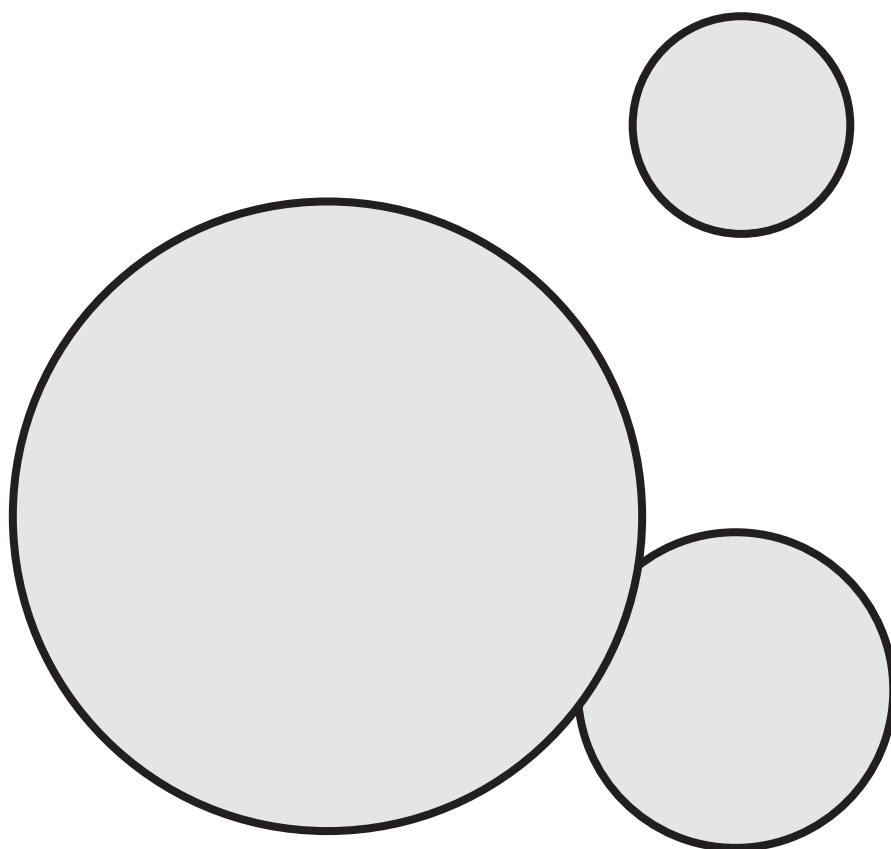

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Часть I. Знакомство с чиби	6
Где они «живут»?	8
Подробный портрет	14
Часть II. Творческий процесс.....	22
Начинаем рисовать! Пропорции фигуры	24
Лицо и прическа	34
Эмоции. Основы движения	52
Часть III. Мир в стиле чиби	70
Растения и животные	72
Всякая всячина.....	98

ВВЕДЕНИЕ

Наверное, в наше время уже нет ни одного человека, который хоть раз в жизни не смотрел бы аниме, не листал бы мангу, не видел бы симпатичных персонажей японских комиксов и мультиков, часто украшающих детские товары и школьные принадлежности. Культура манги и аниме без преувеличения покорила мир!

Но в этой книге речь пойдет лишь о небольшой и, пожалуй, самой умильной части этого направления – о так называемых чиби (или тиби). Точнее, мы будем не столько говорить о них, сколько учиться их рисовать. По нашим советам и пошаговым рекомендациям нарисовать чиби смогут все, даже те, кто считает себя совсем далеким от изобразительного искусства.

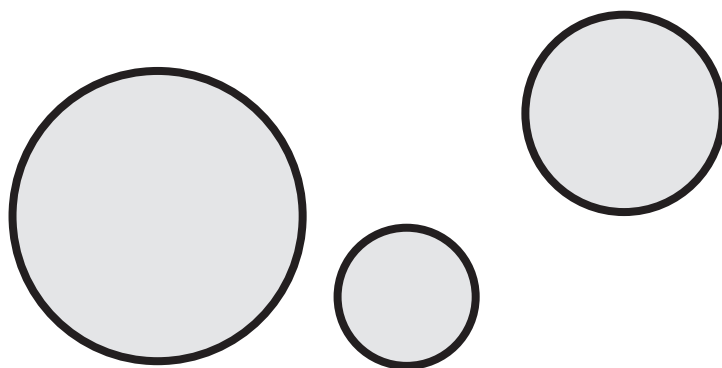
Чиби – забавные, трогательные, милые – завоевали множество поклонников по всему миру. Что означает это название? Примерно его можно перевести как «маленький», «коротенький». И действительно, персонажей в стиле чиби отличает своеобразный внешний вид – они похожи на маленьких детей. На самом-то деле правильнее называть их «тиби», но иностранные слова в других языках часто искажаются. Мы будем использовать более привычное для нас произношение.

Более подробно мы познакомимся с чиби чуть позже, а пока поделимся с тем, что нам потребуется во время обучения.

- Бумага для рисования. Кое-кто рекомендует для начала брать линованные или расчерченные клетками листы, но мы не советуем это делать, даже если вы рисуете первый раз в жизни. Чем больше мы упрощаем себе задачу – тем медленнее идет обучение!
- Мягкий простой карандаш (твердыми грифелями рисовать не рекомендуется, так как труднее будет исправлять ошибки).
- Хорошая стирательная резинка, которая не размазывает линии.

Вот, в общем-то, и все. Обратите внимание: в самой книге предусмотрены свободные развороты, на которых вы сможете потренироваться в рисовании определенных персонажей.

Вы готовы окунуться в культуру японского комикса и познакомиться с миром чиби? Тогда вперед!

The image features a central large light gray circle with a black outline. Inside this circle, the text "ЧАСТЬ I. ЗНАКОМСТВО С ЧИБИ" is written in a bold, black, hand-drawn style. There are two smaller light gray circles with black outlines in the upper left and upper right corners. A fourth light gray circle with a black outline is partially visible at the bottom right, overlapping the main circle.

**ЧАСТЬ I.
ЗНАКОМСТВО
С ЧИБИ**

ГДЕ ОНИ «ЖИВУТ»?

Чиби – часть «вселенной» манги и аниме. Эти два слова уже несколько десятилетий хорошо известны во всем мире. Манга – японские комиксы, истории в картинках; аниме – это мультипликация, сюжеты которой часто основываются именно на историях манги.

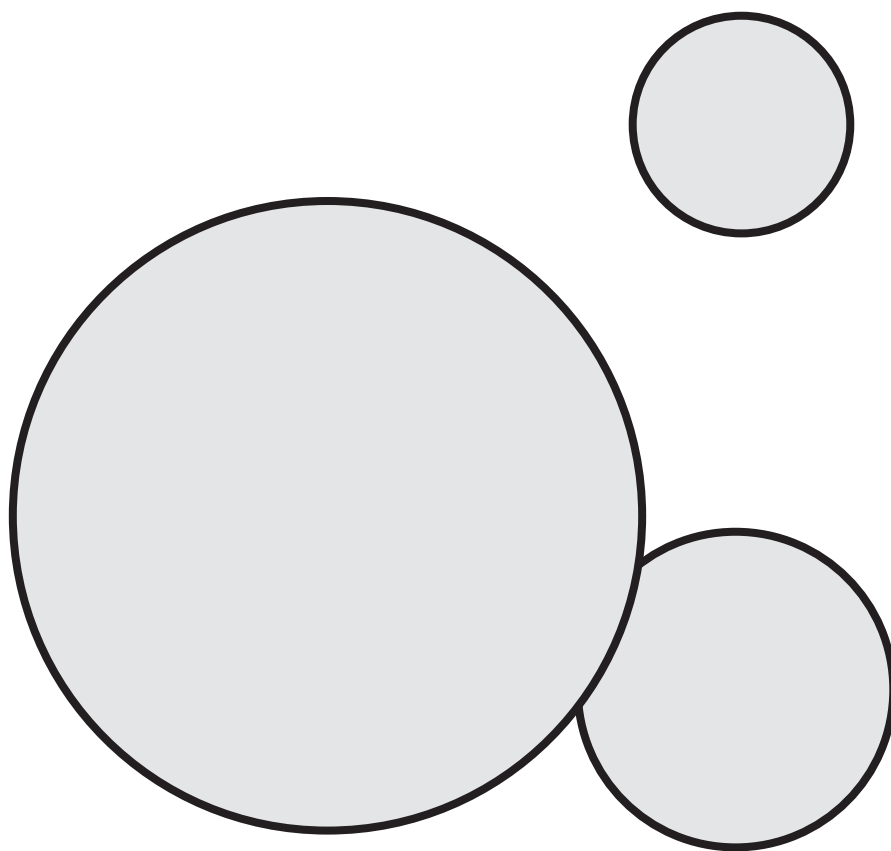
Часто можно встретить утверждение, что жанр манги появился только в XX веке и представлял собой простое подражание американским комиксам. Но не все так просто. Еще в Древнем мире – в Египте, Греции, Риме – существовали изображения, состоявшие из отдельных последовательных картинок и рассказывавшие какую-либо историю. Например, всевозможные триумфальные колонны, сплошь покрытые рельефами с изображением побед правителя или полководца. В более поздние времена разглядывание живописных или скульптурных житий святых в храмах заменяли неграмотным чтение священных книг.

В Японии длинные бумажные свитки, на которых – обычно в юмористической форме – были представлены рисованные истории из жизни воинов, монахов, торговцев или сказочных животных, были популярны уже в эпоху Средневековья.

Ну а собственно слово «манга» появилось в Стране восходящего солнца в девятнадцатом веке. Один из самых знаменитых японских

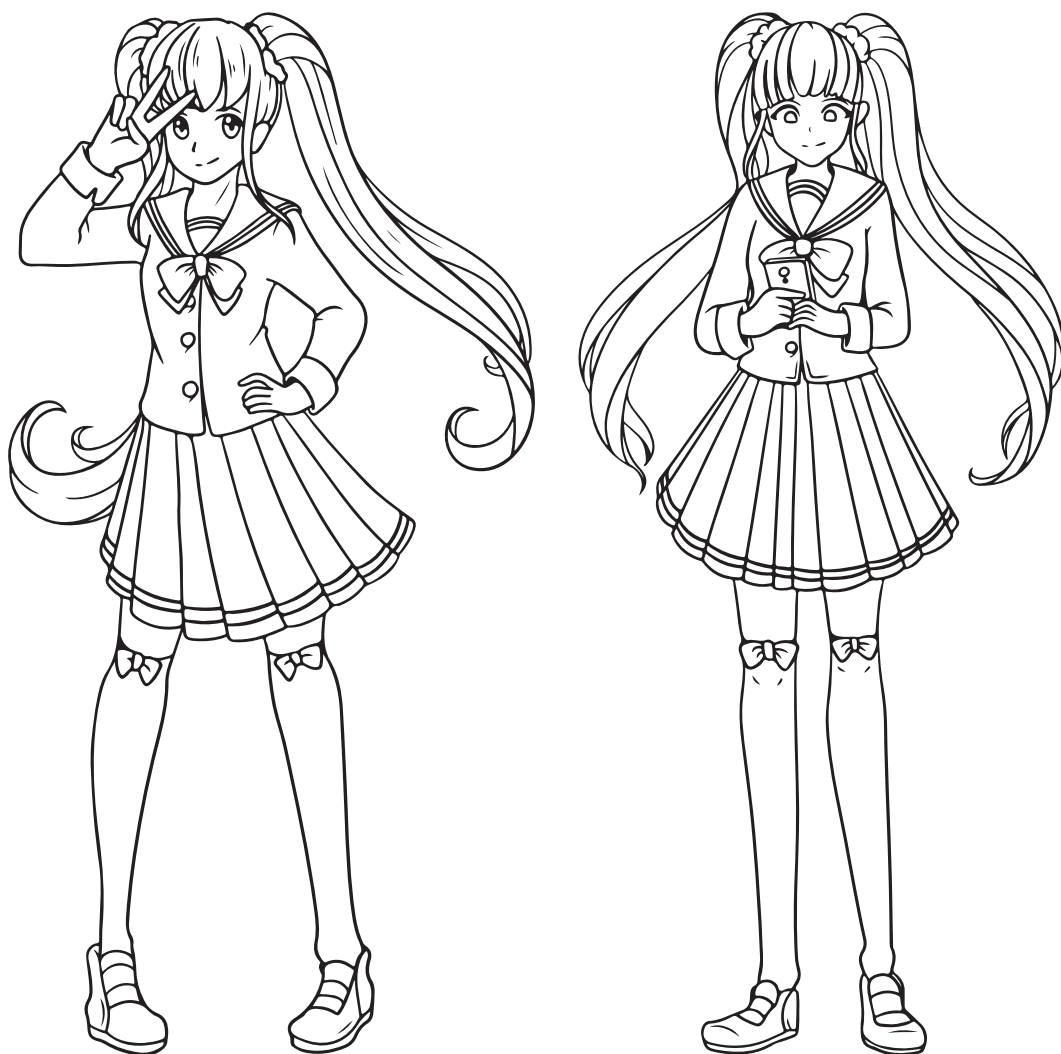
художников того времени – Кацусика Хокусай – создал несколько томов иллюстраций, которые получили название «Манга Хокусая». На них были представлены всевозможные сценки из жизни представителей разных сословий – от самураев до торговцев и ремесленников. Само слово «манга» можно примерно перевести как «свободные рисунки», «разнообразные изображения», «причудливые картинки».

В двадцатом веке различные рисованные истории становятся популярны во всем мире. Их использовали даже в военной агитации.

В Японии манга приобрела современный вид после Второй мировой войны. Появилось множество разновидностей и жанров: манга-ко-домо – для маленьких детей, сёнэн и сёдзё – для подростков, сэй-нэн (мужской вариант) и дзёсэй (женский). Выработались основные правила и каноны: как располагать на листе кадры, как передавать эмоции персонажей, как представлять их прошлое.

Сейчас японские книжные издательства большую часть своих доходов получают именно за счет выпуска манги. Это могут быть как коротенькие детские комиксы в несколько листов или даже кадров, так и многотомные издания, над которыми работают известные художники. В Стране восходящего солнца всегда придавали большое значение визуальному искусству, японские живописцы с древности отличались умением передать сложные чувства и эмоции самыми скромными средствами. Видимо, именно поэтому манга завоевала такую популярность. Это художественное направление во всех его проявлениях сейчас любимо во всем мире – манга оказывает влияние на моду, дизайн, по японским комиксам снимают полнометражные фильмы; а фигурки аниме-персонажей, которые собирают коллекционеры, могут стоить очень больших денег.

Школьная форма — очень популярный вид одежды персонажа манги. А реальные школьницы, в свою очередь, часто копируют героинь комиксов!

Мир персонажей манги невероятно пестрый. Сюжеты там могут быть самыми разнообразными – жизнь обычных школьников и работников офиса, фантастика, мистика, детектив, комедия, любовная история. Поэтому на страницах комикса мы можем встретить практически кого угодно: от детсадовцев и пенсионеров до волшебников и гигантских роботов. И особое место среди всей этой публики занимают персонажи в стиле чиби.

Считается, что они впервые появились в конце 1970-х – начале 1980-х годов, причем создали их не профессиональные иллюстраторы-мангака (так в Японии именуют создателей манги), а художники-любители из среды фанатов комиксов. Каких именно персонажей-чиби можно считать самыми первыми – точно неизвестно. Обычно к ним относят рисунки, созданные как пародия на мангу «Космический линкор „Ямато“». То есть первоначально «чибики», как их иногда ласково называют, были скорее юмористическими персонажами и создавались, как говорится, «по приколу». Да и сейчас они часто используются в манге для усиления комического эффекта.

*Персонажи манги могут иметь как вполне реальный,
так и полностью сказочный облик*

ПОДРОБНЫЙ ПОРТРЕТ

Вы наверняка замечали, что для всех персонажей манги и аниме характерны некоторые особенности внешнего облика: огромные глаза, тонкие черты лица, удлиненные конечности. Но чиби выделяются еще больше. Да, такие персонажи тоже глазастые и симпатичные. Но их облик – подчеркнуто детский, а телосложение – преувеличенно младенческое, если можно так выразиться.

У взрослого человека длина головы составляет около 14–15 процентов длины тела, то есть голова «укладывается» в длину тела примерно 6,5–7 раз. У младенца соотношение этих параметров приблизительно 1:4. Это если говорить о живых людях и их реалистичных изображениях. Но в манге и аниме пропорции несколько другие: у взрослого персонажа размер головы, как правило, составляет около $\frac{1}{8}$ длины тела. А чиби выглядят еще необычнее: у них величина головы может достигать от $\frac{1}{3}$ до $\frac{1}{2}$ длины тела, а то и больше!

Типичный персонаж в стиле чиби. Считается, что свои огромные глаза герои манги и аниме унаследовали из диснеевских мультяшек

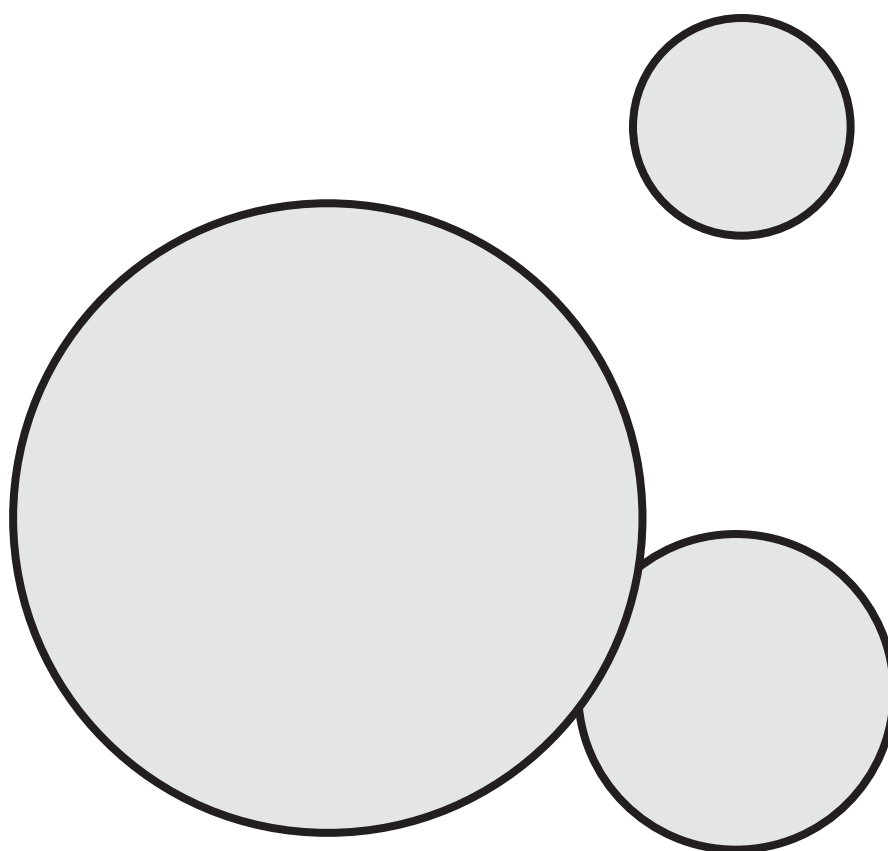
Какими еще характерными чертами обладают чиби? Их тело не просто маленькое, оно, по сравнению с фигурами других персонажей манги и аниме, более пухлое, с короткими верхними и нижними конечностями – одним словом, детское. У «классических» чиби кисти рук и ступни ног не прорисовываются детально: руки выглядят так, будто на них надеты рукавички, то есть отделен только большой палец. А нижние конечности часто представляют собой просто нечто вроде конусов, направленных макушкой вниз. Но многие художники не соблюдают это правило, тщательно прорисовывая у «чибиков» все пальцы на руках и старательно изображая на их ногах ботинки с бусинками и шнурками.

Глаза у чиби не просто большие, как у прочих персонажей манги, – они огромные, иногда занимают бóльшую часть лица. Художники стараются сделать их особо выразительными за счет тщательной прорисовки зрачка, бликов, ресничек. А вот нос у этих малышей может отсутствовать в принципе.

Прически у чиби так же разнообразны, как и у всех остальных персонажей японских комиксов, но в них опять-таки больше детского. Они чаще украшаются всевозможными бантиками, цветочками, заколочками, торчащими ушками и другими забавными дополнениями. Если «чибик» является действующим лицом комикса или аниме, то для него скорее всего будет характерно детское поведение – наивность, восторженность, иногда капризность. В анимационных фильмах чиби обычно разговаривают тоненькими голосами, высказываются подчас невпопад и не к месту – то есть ведут себя как обычные дети. Но порой при помощи своей искренности и непосредственности выводят

на чистую воду злоумышленника или помогают окружающим разобраться в сложной ситуации. Правда, в большинстве случаев они все же отвечают за комическую сторону истории.

Эмоции у чиби обычно изображаются схематично, в отличие от других персонажей аниме, – например, закрытые глаза превращаются просто в две горизонтальные черточки, а кричащий рот – в половинку разрезанного по горизонтали круга. К разговору о рисовании эмоций мы вскоре вернемся.

У читателей манги (или у тех, кто смотрит аниме) чиби должны в первую очередь вызывать улыбку и умиление. Как говорится, они отвечают за милоту. В японском языке есть слово «каваи» (у нас его обычно пишут и произносят как «кавай», «каваи»), означающее «милый», «прелестный», «симпатичный», «детский», «вызывающий желание обнять». Значений у этого выражения много, и в Японии оно используется в самых разных областях. «Каваи» можно услышать и по отношению к щенку или котенку, и в адрес одежды нежных расцветок, и применительно к детскому почерку или рисунку. В среде русскоязычных поклонников манги и аниме в свое время появилось прилагательное «кавайный». Так вот, чиби – это в буквальном смысле воплощение «кавайности». Именно поэтому изображения «чибиков» так любят использовать производители детских и девчачьих товаров – трогательные глазастые малютки обычно вызывают у покупателей самые нежные чувства.