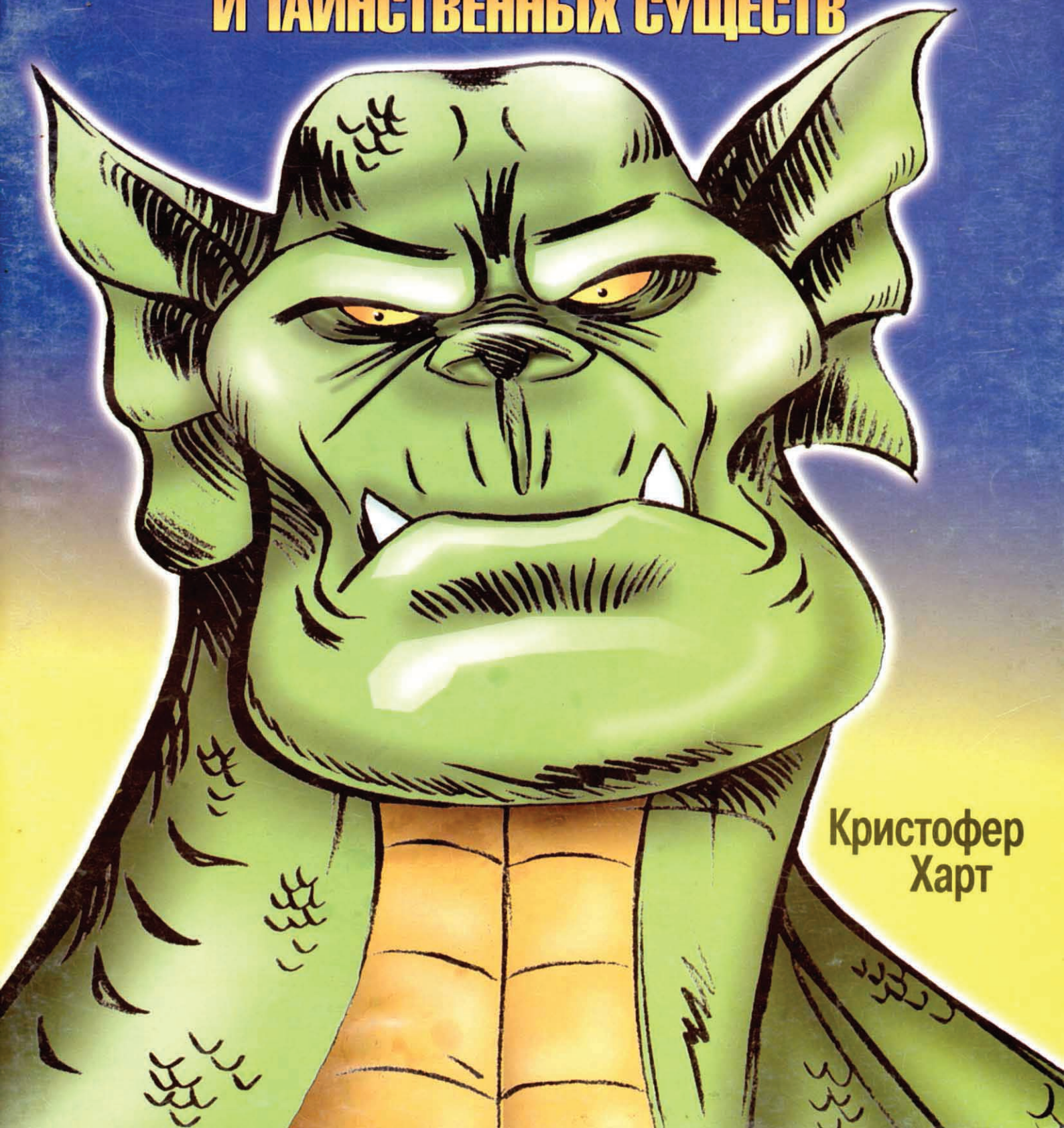

КАК НАРИСОВАТЬ

ИНОПЛАНЕТЯН, МУТАНТОВ И ТАИНСТВЕННЫХ СУЩЕСТВ

**Кристофер
Харт**

КАК НАРИСОВАТЬ

ИНОПЛАНЕТЯН, МУТАНТОВ И ТАИНСТВЕННЫХ СУЩЕСТВ

Кристофер
Харт

Минск 2002

Содержание

Введение.....5

Нечеловеческие существа.....6

Инопланетяне и мутанты: прошлое, настоящее и будущее

Типы телосложения

Постоянство форм

Ужасное превращение

Активаторы превращений

Меньше — лучше

Двоится в глазах?

Две головы лучше, чем одна

Руки в качестве оружия

Зрение инопланетян и мутантов

Где нападают инопланетяне

Инопланетяне.....24

Внеземные цивилизации

Эй, Вильбур, скорее доставай фотоаппарат!

Голографические изображения

Способы нападения инопланетян

Телепатическая связь

Когда инопланетяне захватывают Землю

От насекомых к инопланетянам

Мутанты.....34

Использование человеческой анатомии

Особые таланты

И то, и другое

Хлюпающий мутант

Девушки-мутанты

Мутант-русалка

Проблемы с кожей? Какие проблемы с кожей?

Турбомозги

Роботы и андройды.....42

Сравнение роботов и людей

Неимоверная воля к жизни

Заимствование у животных

Не корми, я повторяю, не корми птичку!

Остерегайся робота

Робот-собака шаг за шагом

Вы звонили, мадам?

Не двигайся — сейчас ужалит!

Андроид

Адская помощь по дому

Полезные кубы

Таинственные существа.....54

“Большая нога”

Плохие доктора: когда эксперименты не удаются

Поздравляем! У вас родился малыш!

Как работают профессионалы.....58

От старта до финиша

Техника рисования карандашом

Целая история в одном рисунке

Постановка сцен

Как создать манящую сцену

Введение

Мне пришлось переработать огромное количество информации, когда я обдумывал эту книгу для тебя. Инопланетяне часто становились героями научно-фантастических фильмов, но сегодня они особенно популярны благодаря телесериалу “Секретные материалы”. Мутанты — самые фантастические и захватывающие персонажи, частенько появлявшиеся в комиксах и в рассказах с картинками, — внезапно стали сенсацией и на киноэкранах после фильма “Люди Икс”.

Я вырос, наблюдая за приключениями “Четырех фантастических существ”, “Невероятного Громадины”, мутанта по имени Метаморфо и других — ты их, конечно, не помнишь. Образ человеческого существа или другой формы жизни, мутирующей во что-то неизвестное, казался очень увлекательным. Какими способностями они обладают? Какую форму примет их тело? Разрушила ли мутация их мозг или, наоборот, одарила суперинтеллектом?

Сегодня компьютерная графика стремительно развивается и позволяет с легкостью создавать страшных мутантов и невероятные визуальные спецэффекты. Но основной компонент для этого волшебства — идеи. Поэтому компьютерным специалистам требуется художник, чтобы придумать потрясающий персонаж.

И придумает его ты. В этой книге хранятся сведения о том, как сконструировать и создать свой собственный набор пришельцев, мутантов и мистических существ. Для рисования этих необычных созданий нет правил, и не позволяй кому бы то ни было говорить, что они есть. Это не похоже на рисование собак (строение их тела одинаково у всех пород). Существа, которых мы будем рисовать, возникают исключительно из воображения и не похожи ни на кого на Земле!

Некоторые профессиональные секреты и приемы, которым следует большинство художников комиксов, безусловно, помогут тебе в успешном рисовании твоих собственных фантастических существ. Один из таких приемов — изменение числа пальцев. Почти все животные на Земле, у которых есть пальцы “рук” и “ног”, имеют их по пять на каждой конечности. Поэтому, рисуя пришельца или мутанта, профессионалы в первую очередь наделяют его двумя “пальцами” вместо пяти. Тебе не мешает знать такие стандартные трюки.

Можешь не волноваться — здесь есть все типы инопланетян: от похожих на детей большеголовых пришельцев, обладающих телепатическими способностями, и существ-амфибий с огромными глазами до инопланетян-солдат. Не разочаруют и мутанты: радиоактивные, сверхумные, путешествующие во времени и все остальные известные типы этих персонажей. Хотя ты, без сомнения, изобретешь каких-то новых.

Ты даже научишься рисовать глаза пришельцев и мутантов и показывать их зрительное восприятие — ведь оно не похоже на наше. Кстати, как насчет нападений инопланетян? Что они делают с теми, кого похитили? Все это присутствует в книге.

Также прилагается полное руководство по рисованию несокрушимых роботов и андроидов. Интересно, можешь ли ты нарисовать сражающегося андроида? Робота-дворецкого? Летающий куб-помощник, управляемый на расстоянии? Продолжи чтение и ты сможешь! Здесь ты найдешь все, что тебе необходимо знать о рисовании необычных гостей с других планет. Так что возьми в руки карандаш и присоединяйся к этому приключению.

Нечеловеческие существа

Возможно, когда-то инопланетяне и мутанты получали лишь незначительные роли в дешевых фильмах. Однако в последние годы мы узнаем о все новых и новых необычных созданиях. Сейчас они получают главные роли, играя трагических героев и героинь, наделенных изумительными способностями, но почему-то страдающих от одиночества.

Инопланетяне и мутанты: прошлое, настоящее и будущее

Инопланетяне и мутанты сделали долгую и блестящую карьеру в фильмах и комиксах. Ладно, по крайней мере, долгую карьеру. Между прочим, в прошлом они были статистами, одетыми в безразмерные костюмы с праздника Хэллоуин. Но сегодня в фильмах используются новые невиданные спецэффекты — заметили это и художники комиксов. Инопланетяне и мутанты превратились в существ, сделанных по самым передовым технологиям.

Давайте быстро пройдемся по аллее памяти, чтобы посмотреть на мутантов прошлого.

1980-е
и 1990-е

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
И ПОСЛЕ НЕГО

Типы телосложения

Сейчас мы проведем урок сравнительной анатомии людей, мутантов и пришельцев (этого ты не увидишь на своих обычных занятиях по рисованию!). Мутант — это гуманоид: человек, подвергшийся изменениям, но все еще сохранивший некоторые очевидные человеческие черты. Строение же пришельцев совершенно не похоже на наше, поскольку произошли они инопланетарно (не на Земле).

ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Похож на того парня, который напоминает учительнице, что она забыла дать домашнее задание на зимние каникулы.

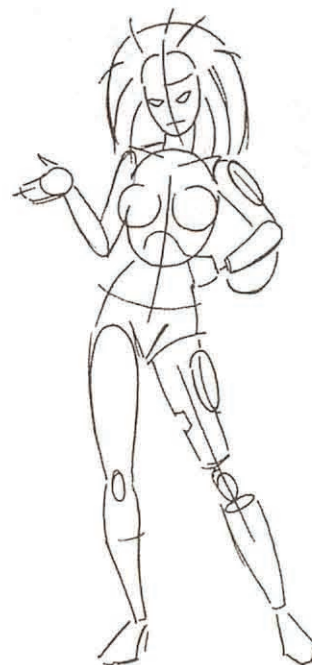
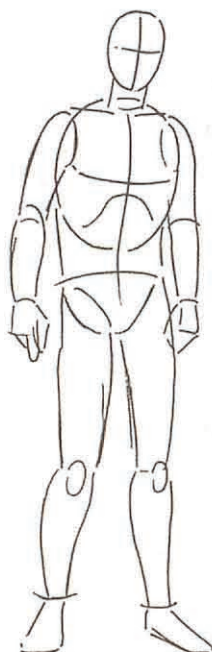
МУТАНТ- МУЖЧИНА

То, что получится из тебя, если будешь играть с радиоактивными токсическими отходами. В следующий раз слушайся свою маму.

МУТАНТ- ЖЕНЩИНА

Искусственные части тела прекрасно смотрятся на мутантах. (В Беверли-Хиллз многие женщины также имеют искусственные части тела, но это уже другая история.)

СВИРЕПЫЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН

Этот парень может быть как инопланетянином, так и мутантом. В его кистях, руках и стопах достаточно человеческих черт, чтобы быть мутантом, но лицо определенно инопланетянское.

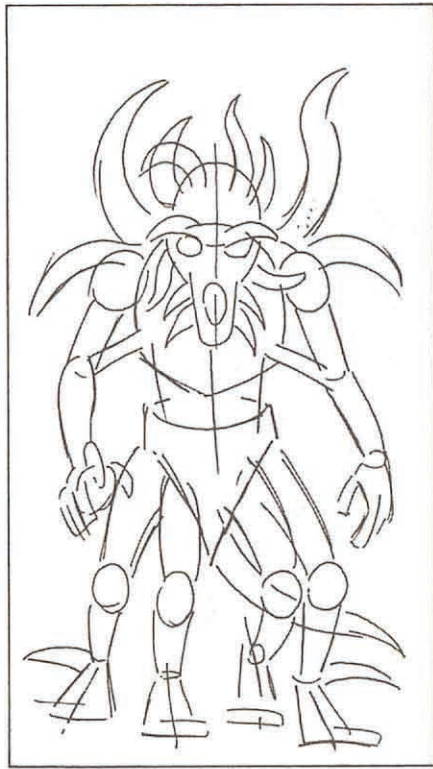
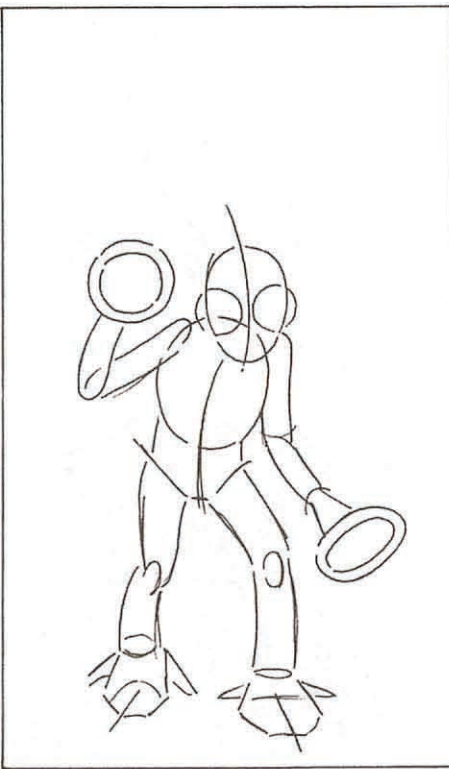
МАЛЕНЬКИЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН

Здесь нет ничего человеческого — самый, что ни на есть, настоящий инопланетянин. Его глаза даже не открываются. Ему не повредило бы выпить утреннюю чашечку кофе.

БОЛЬШОЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН

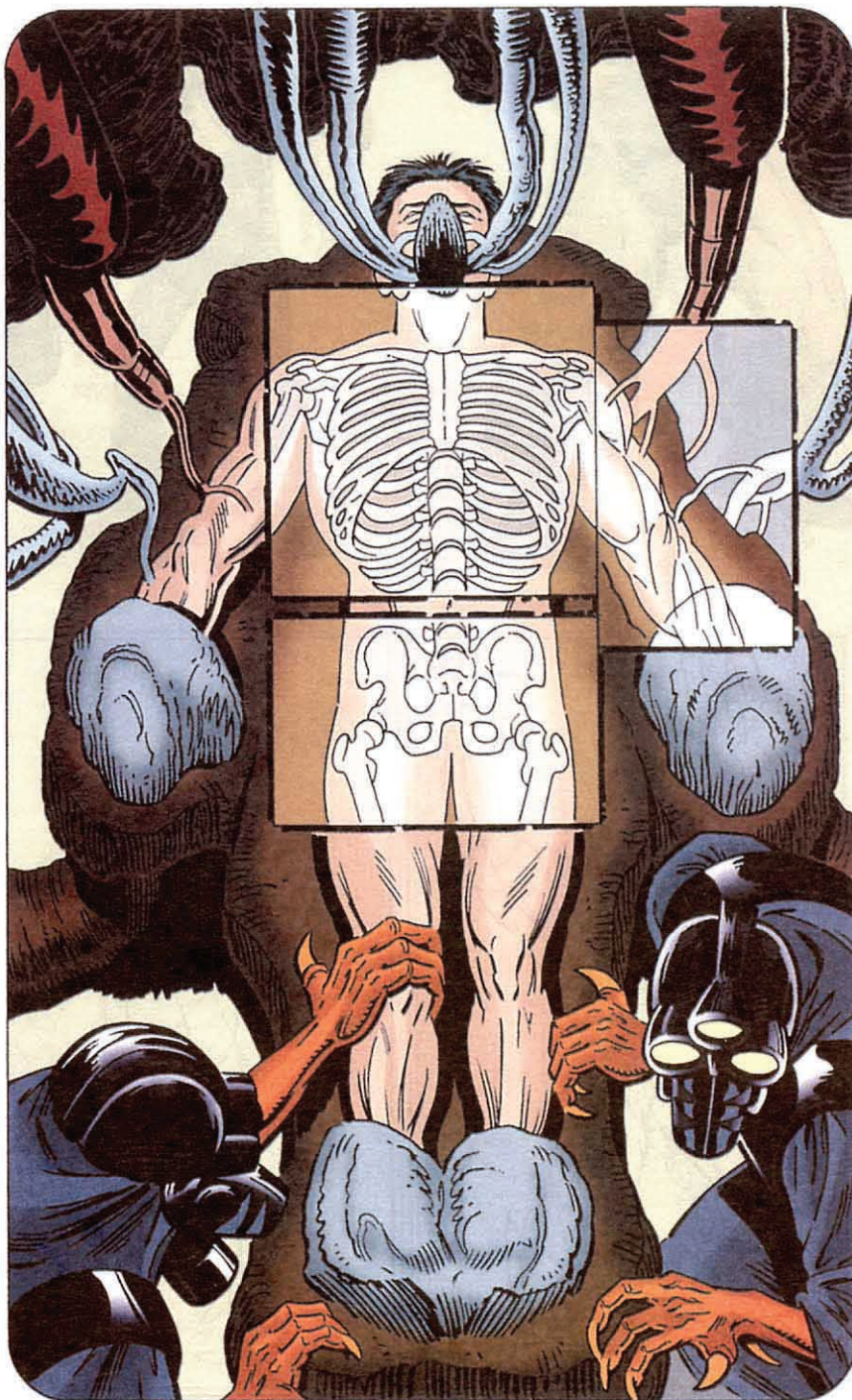
Они обычно очень омерзительны. Кожа этого парня похожа на грязь, скапливающуюся на стенках душевой.

Постоянство форм

Многие обитающие на Земле животные имеют пять пальцев на “ногах” и пять пальцев на “руках”. Даже если пальцы утратили свои функции, в скелете животного обычно все еще имеются пять остатков этих органов. Например, кошки, собаки и медведи — все имеют по пять скелетных пальцев, скрытых внутри каждой из лап. У большинства животных также есть лопатки, грудная клетка, таз, коленные и локтевые суставы. Все эти органы сохраняются при эволюции, они есть даже у лягушек.

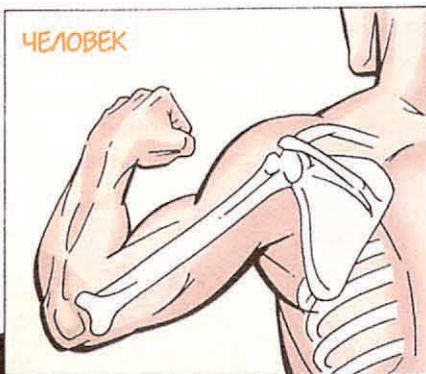
Это хорошая новость для художников, рисующих инопланетян и мутантов, и вот почему: в качестве основы для создания нечеловеческого персонажа ты можешь использовать базовые человеческие формы или скелет, с которыми ты хорошо знаком. Как только ты нарисовал базовую форму, начинай ее “подправлять”. Намного легче превратить в инопланетянина или мутанта человеческое существо, чем создать совершенно новый вид с самого начала.

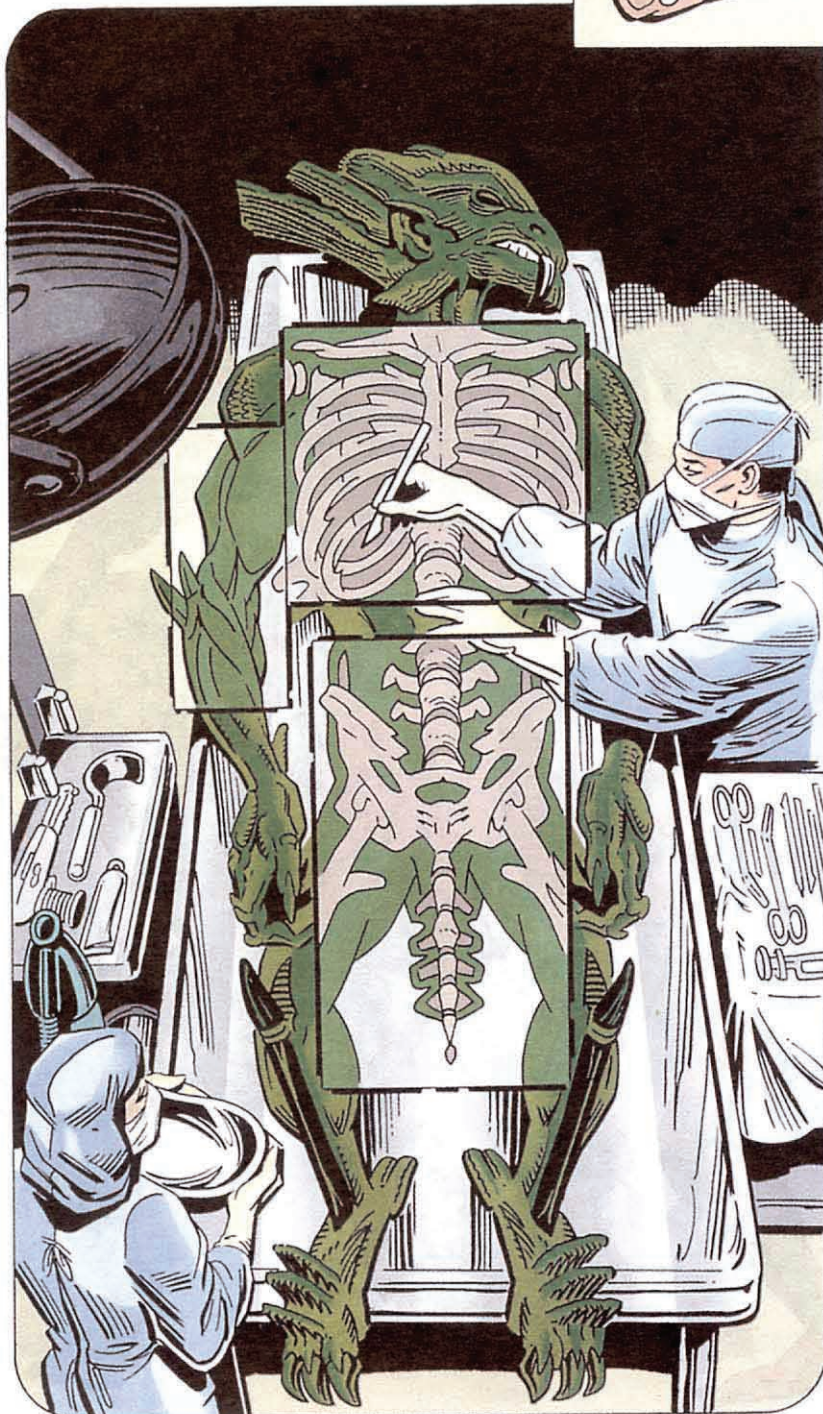
ЛЮДИ, ПРЕПАРИРУЮЩИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА

Когда он проснется, приятель, они перепугаются до смерти. А эти существа всегда просыпаются — прямо посередине процедуры. Затем они обычно съедают доктора, который, как мне сказали, имеет вкус цыпленка.

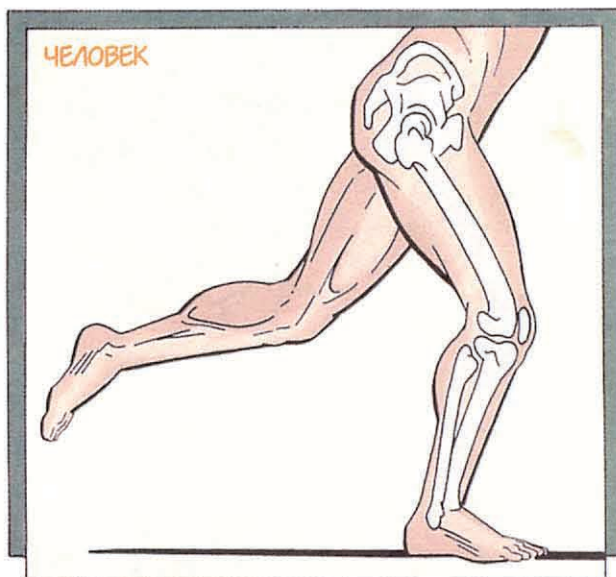
ЧЕЛОВЕК

ИНОПЛАНЕТЯНИН/
МУТАНТ

ЧЕЛОВЕК

ИНОПЛАНЕТЯНИН/
МУТАНТ

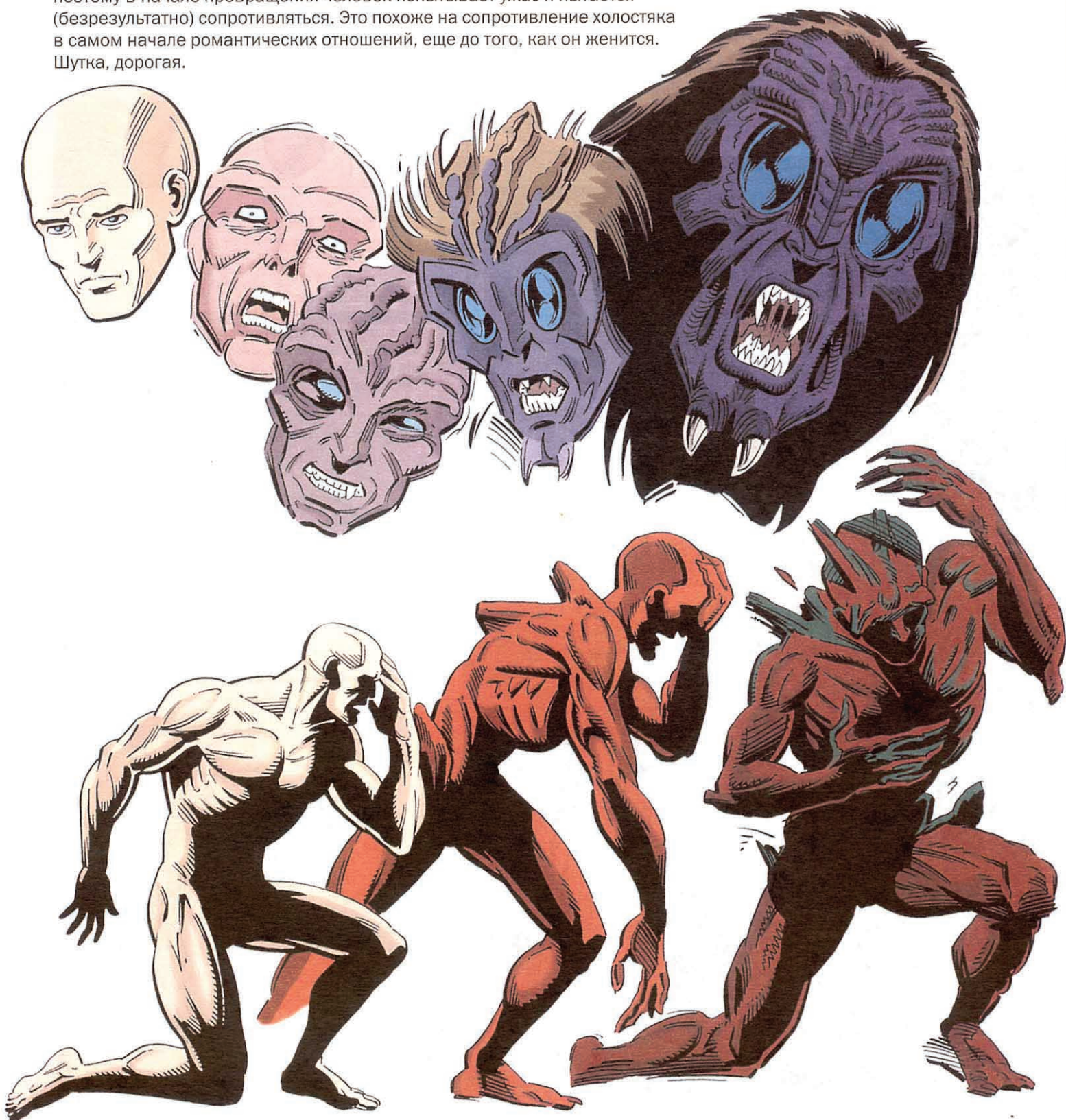
Ужасное превращение

В комиксах, в определенном месте повествования, процесс превращения человека в мутанта обычно описывается в хронологическом порядке.

Мутация происходит в несколько стадий, чтобы еще больше драматизировать рассказ. Часто эти стадии бывают болезненными и мучительными.

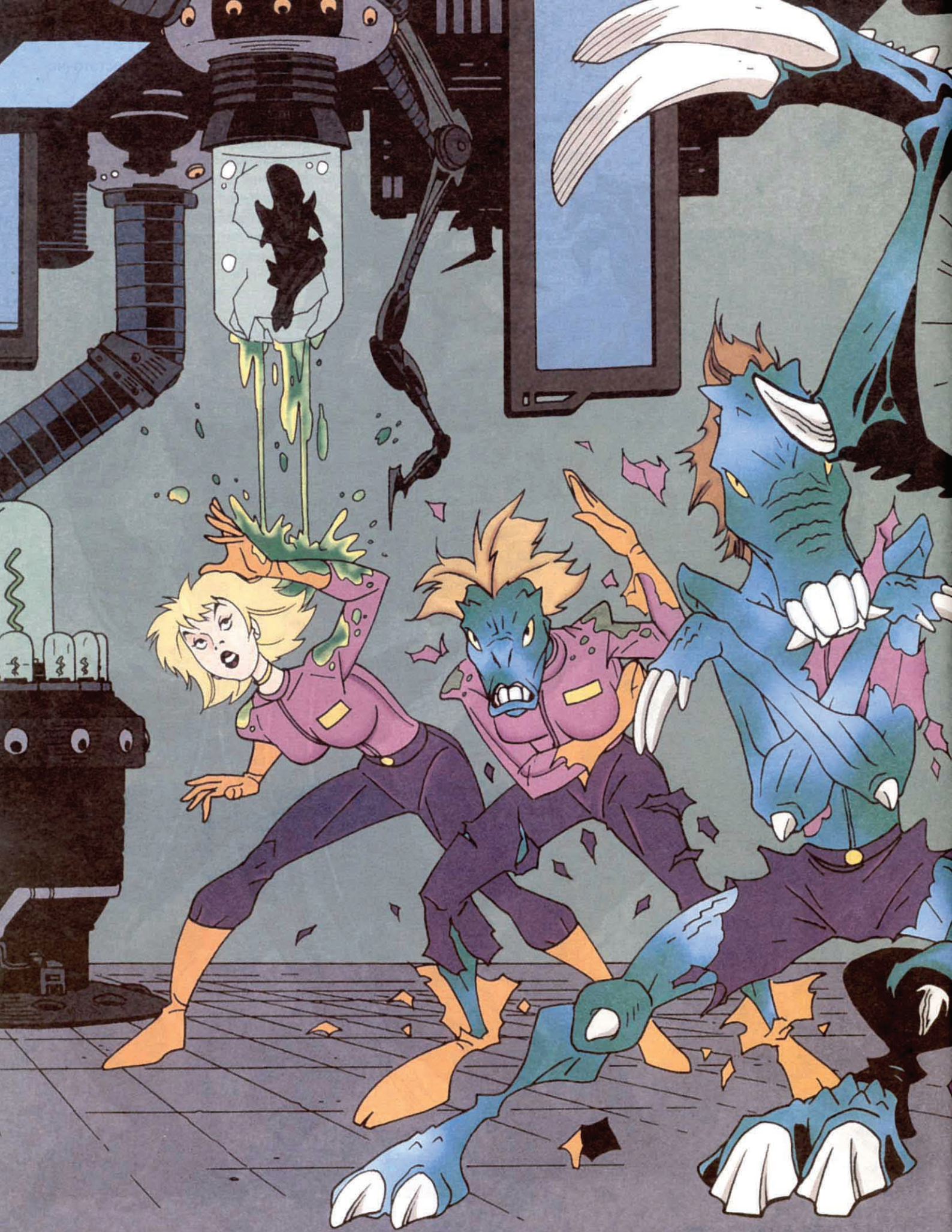
В классических готических фильмах превращение также влияет на разум, поэтому в начале превращения человек испытывает ужас и пытается (безрезультатно) сопротивляться. Это похоже на сопротивление холостяка в самом начале романтических отношений, еще до того, как он женится.

Шутка, дорогая.

Но к середине превращения личность человека достаточно изменяется, и оно начинает ему нравится. Как только персонаж станет мутантом, он будет наслаждаться своими превосходными способностями и силой. Тем не менее, ему будет сложно найти себе невесту.

Активаторы превращений

Существует множество активаторов, которые могут вызвать превращение в сверхчеловеческого мутанта. Обычно это авария или вышедший из-под контроля эксперимент. В первом случае в деле обычно замешана всегда популярная радиоактивность, но эта тема уже замучена до смерти. Другие аварии связаны с утечками в биологически опасных лабораториях, токсическими отходами, генетической инженерией, селекцией инопланетных видов, утечками секретных супервирусов и заражением инопланетными спорами и бактериями.

Некоторые мутанты периодически обретают человеческий облик, в то время как другие изменяются навсегда. Если превращение было вызвано преднамеренно, то из этого следует, что оно явилось результатом эксперимента; у тебя автоматически появляется главный виновник — ученый или профессор, который выполнял данный эксперимент. Это также создает мощную сюжетную линию (тематическую нить повествования, проходящую через весь рассказ): мутант хочет отомстить профессору, навсегда превратившему его (ее) в чудовище.

Меньше — лучше

Иногда ты можешь заставить персонаж выглядеть действительно сверхъестественным, убирая важные детали. Эти создания не имеют того, что мы привыкли видеть в человеке. Отсутствие этих деталей делает мутантов еще более жуткими, чем они уже есть! Заметь, что художник убрал здесь: пальцы, нос, глаза и волосы.

Двоится в глазах?

Еще один эффективный метод создания инопланетян и мутантов — прямо противоположный показанному на предыдущей странице. Подумай об удвоении, даже об утроении черт лица или членов тела.

Две головы лучше, чем одна

Ничто так не напугает провинциальную семейку, выбравшуюся на прогулку, как нападение банды мародеров, состоящей из двухголовых инопланетян или мутантов. (Вот полезная рекомендация для вашего следующего путешествия с семьей на автомобиле: не срезайте дорогу через кладбище. Просто мой вам совет.)

При рисовании двойных голов или двойных членов тела обязательно определи, какая из голов и какая пара рук будут основными. Вторая голова растет из основной. Вторая пара рук не так крепко скреплена с плечами, как первая. Если убрать вторые руки и голову, то существо будет иметь вполне нормальное строение тела. Четкое определение основных придатков создает более удачный и динамичный персонаж. Например, читатель будет знать, на какой голове сосредоточить свое внимание, чтобы определить выражение лица. Читатель также интуитивно поймет язык телодвижений, поскольку будет ассоциировать основные руки с человеческими.

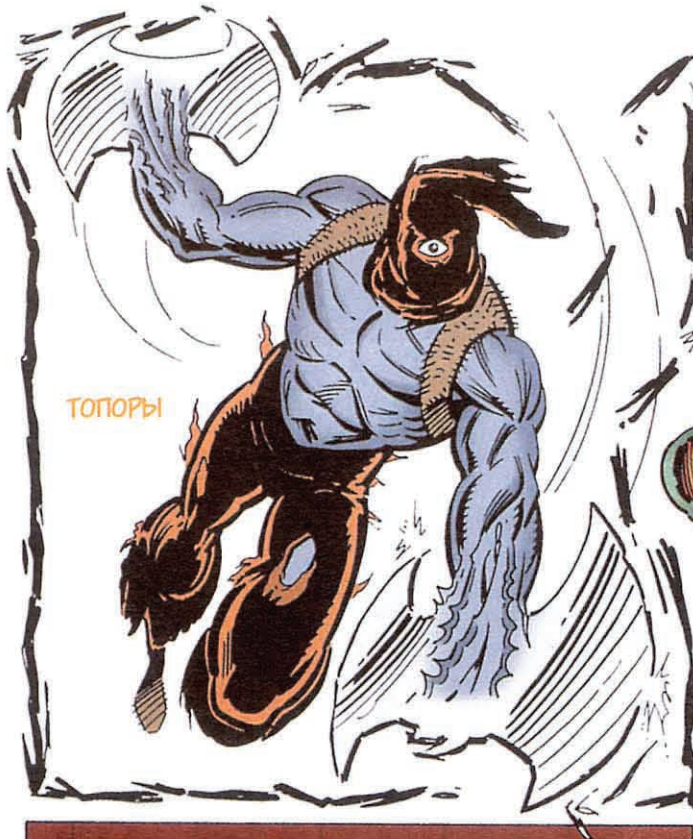

Руки в качестве оружия

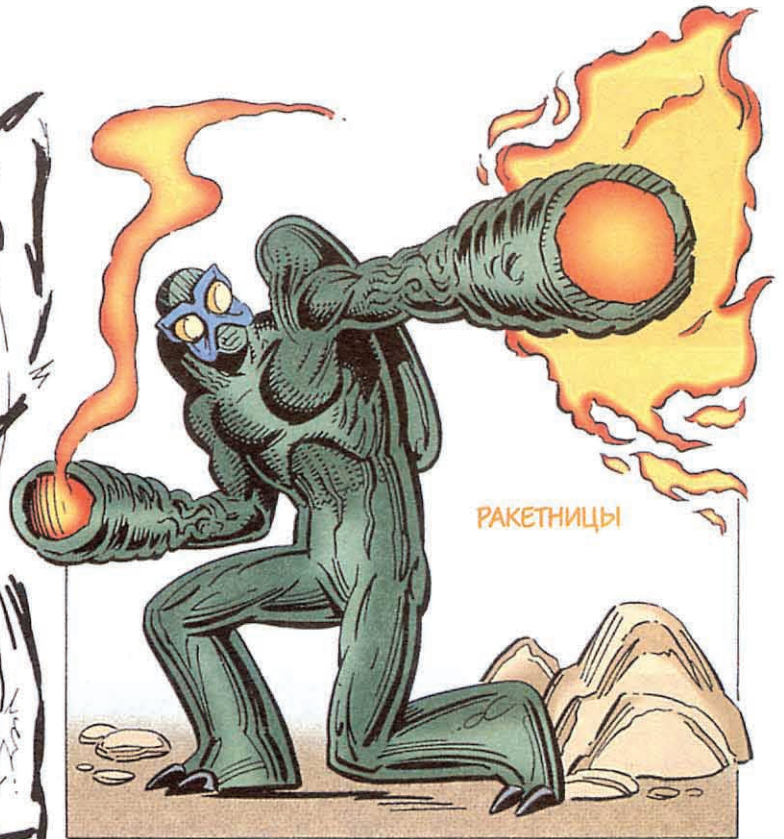
Нет ничего удивительного в том, что так много мутантов идут на преступления. Ведь невозможно водить такси, имея руки-топоры. А как насчет парня с ракетницами вместо рук? На какую работу он может устроиться? Его не возьмут даже разменщиком монет в зале игровых

автоматов. Так что они идут на преступления. В ЭТОМ ВИНА ОБЩЕСТВА.

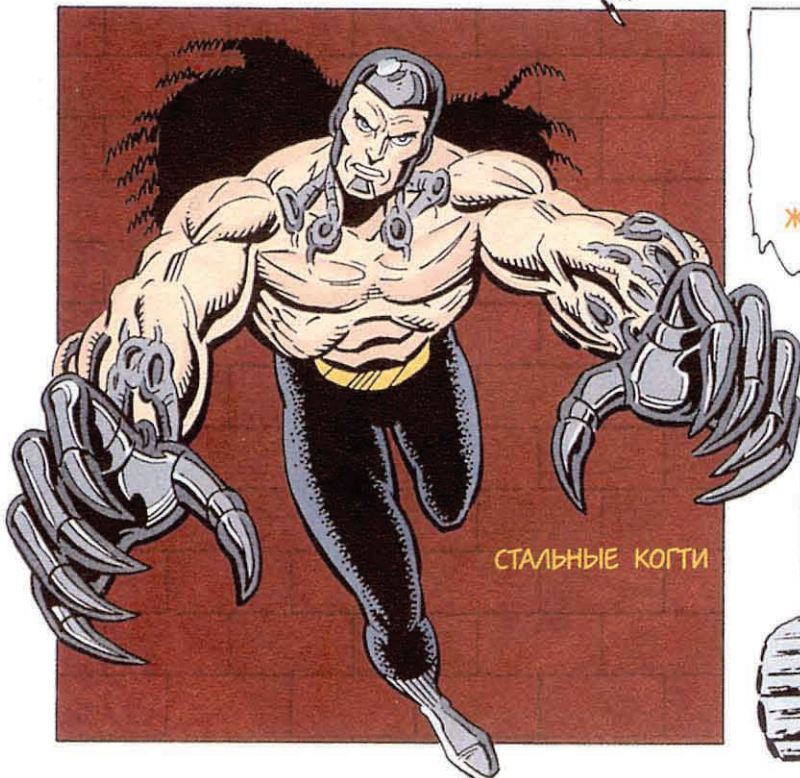
Техника "руки-как-оружие" создает впечатляющих злых мутантов. Они не просто несут на себе смертельное оружие — они сами смертельное оружие.

ТОПОРЫ

РАКЕТНИЦЫ

СТАЛЬНЫЕ КОГТИ

ЖИВОЙ ТАНК

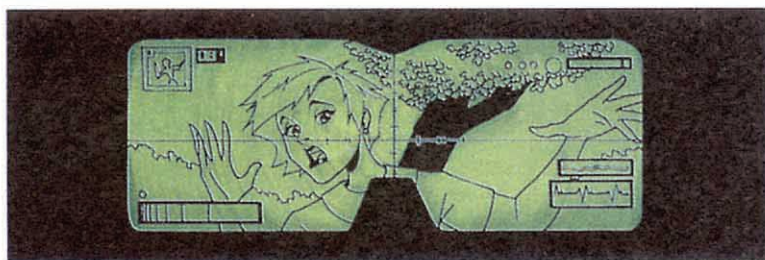
Зрение инопланетян и мутантов

Поскольку глаза инопланетян и мутантов отличаются от наших по форме и способу функционирования, то эти создания воспринимают мир в искаженном виде. Помещенные ниже снимки показывают тебе человека, каким его видит через свои глаза инопланетянин.

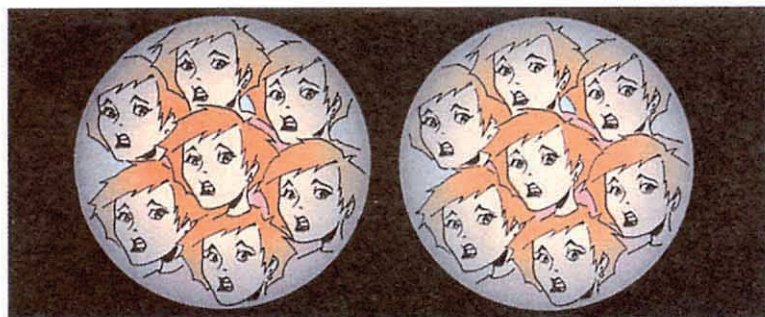
ТЕПЛОВОЙ СЕНСОР

Глаза этого инопланетянина — тепловой сенсор, он видит живые существа по выделяемому ими теплу. Если ты попал в его поле зрения, то тебя приготовят на обед.

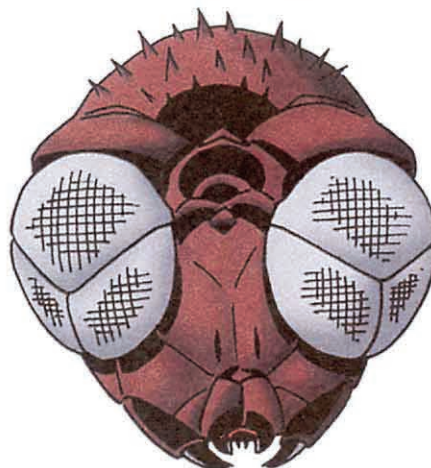
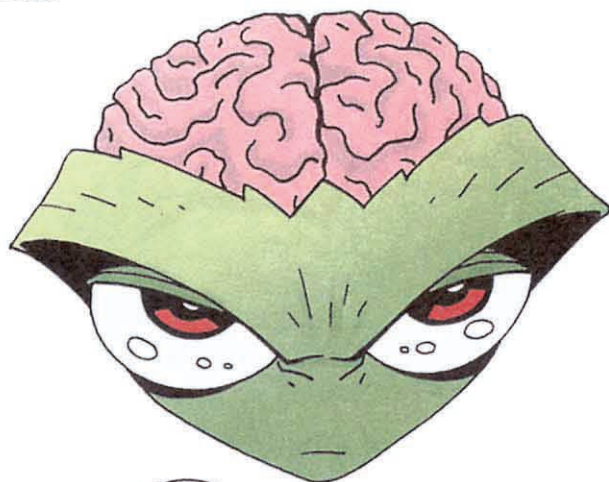
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Этот мутант следит за тобой, как радар. Остается только надеяться, что он забыл перезарядить свои батарейки прошлой ночью.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Против этого пришельца поможет средство для уничтожения насекомых.

СЛЕПОЙ МУТАНТ

Существует множество слепых героев, действующих в жанре “экшен”, инопланетян и мутантов. Это очень популярный трюк. Отсутствие зрения делает этих персонажей в большей степени похожими на людей, поскольку они уязвимы. Внутри у них все напряжено, когда они передвигаются в мире вечной темноты.

Однако эти персонажи обычно экипированы детекторами движения, которые обеспечивают им что-то похожее на зрение (смотри врезку), — только без способности видеть красоту и разбираться в ней. Обычно слепые мутанты экипированы непрозрачными очками, которые закрывают их глаза.

Где нападают инопланетяне

В комиксах изображение уединенного, опасного и укромного места вызывает беспокойство еще до того, как что-то случится. Этот прием позволяет художнику растягивать эпизоды, которые “приклеивают” читателя к странице. Твоя задача — заставить читателя не на шутку развол-

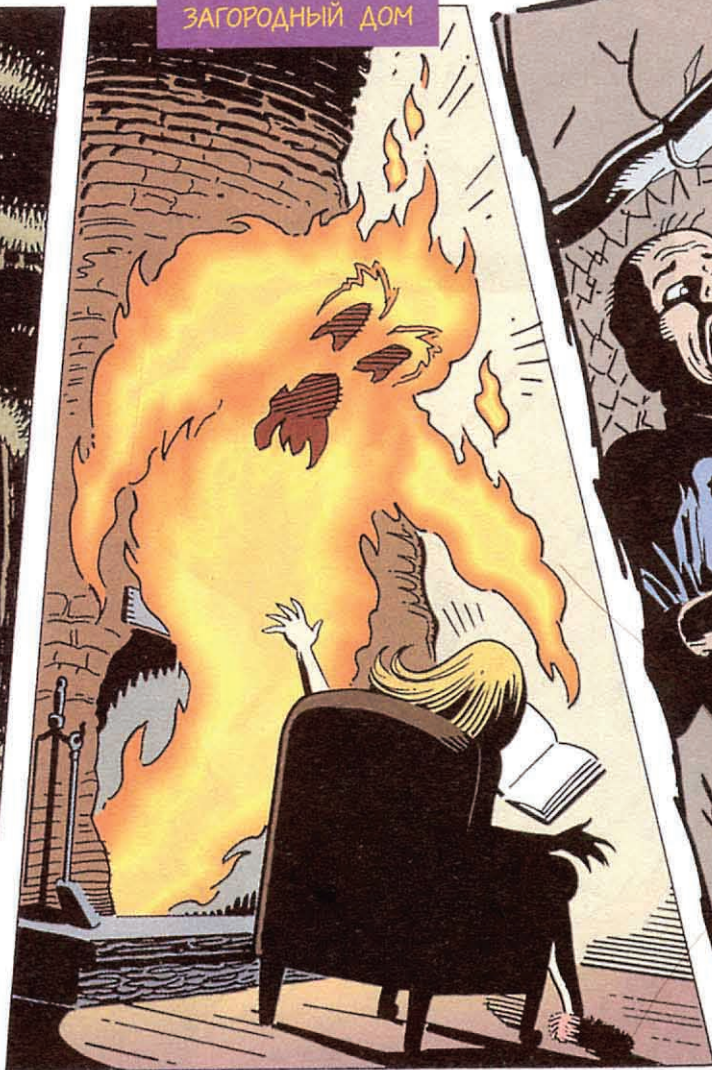
новаться. (Имей в виду, что такие комиксы моментально раскупают.)

Итак, вот несколько распространенных мест, в которых инопланетяне нападают (для мутантов они тоже подойдут):

ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

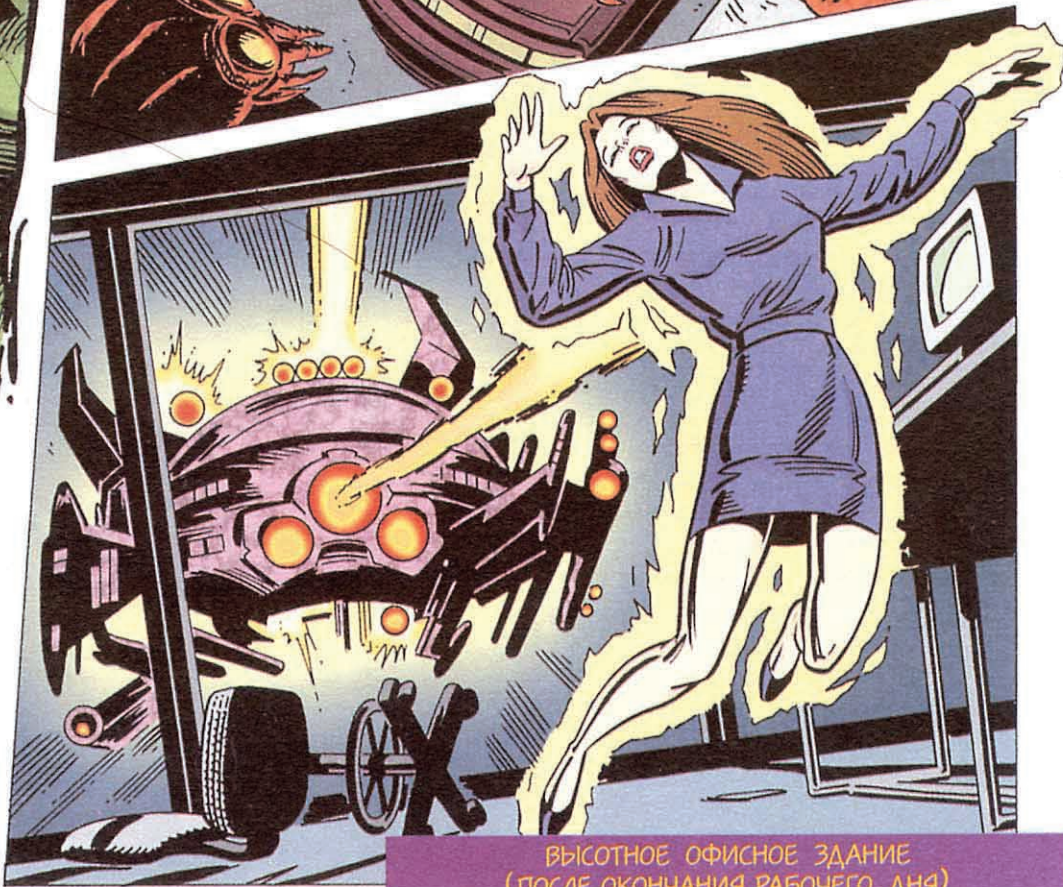
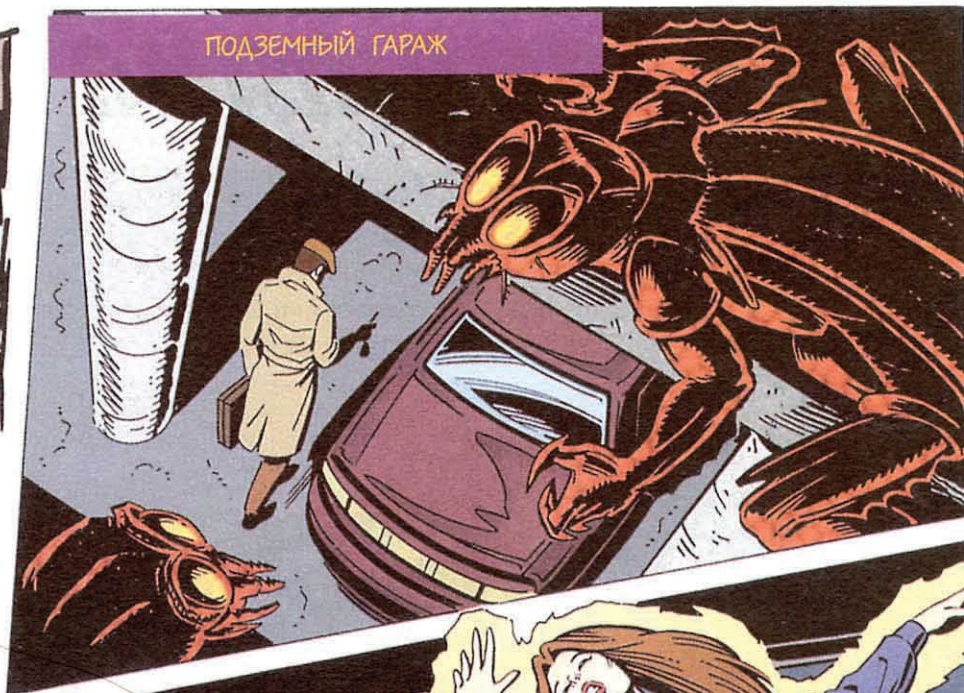
ГЛУХАЯ УЛОЧКА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

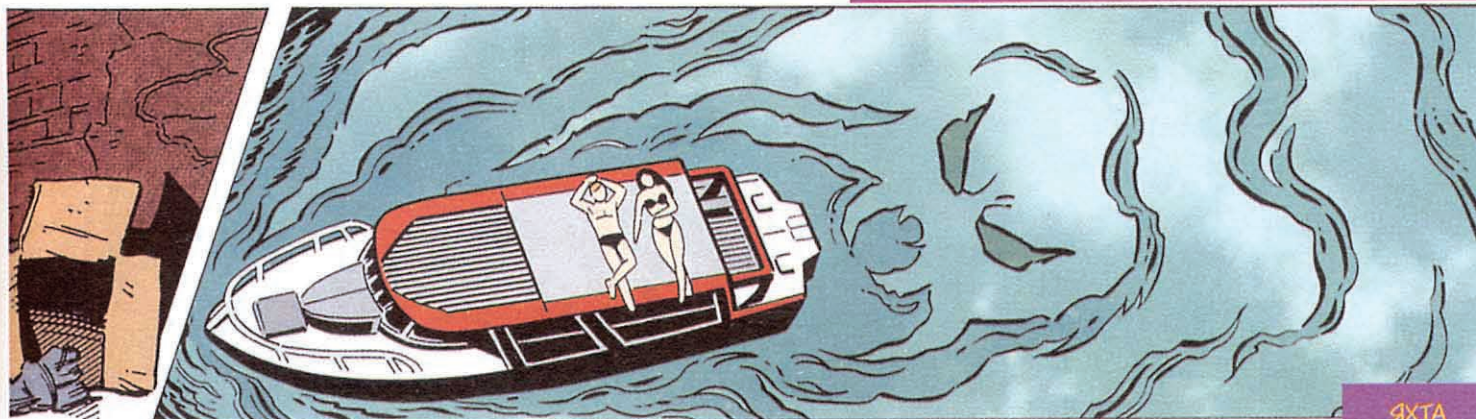
ЗАВОДСКОЙ СКЛАД

ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ

ВЫСОТНОЕ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
(ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ)

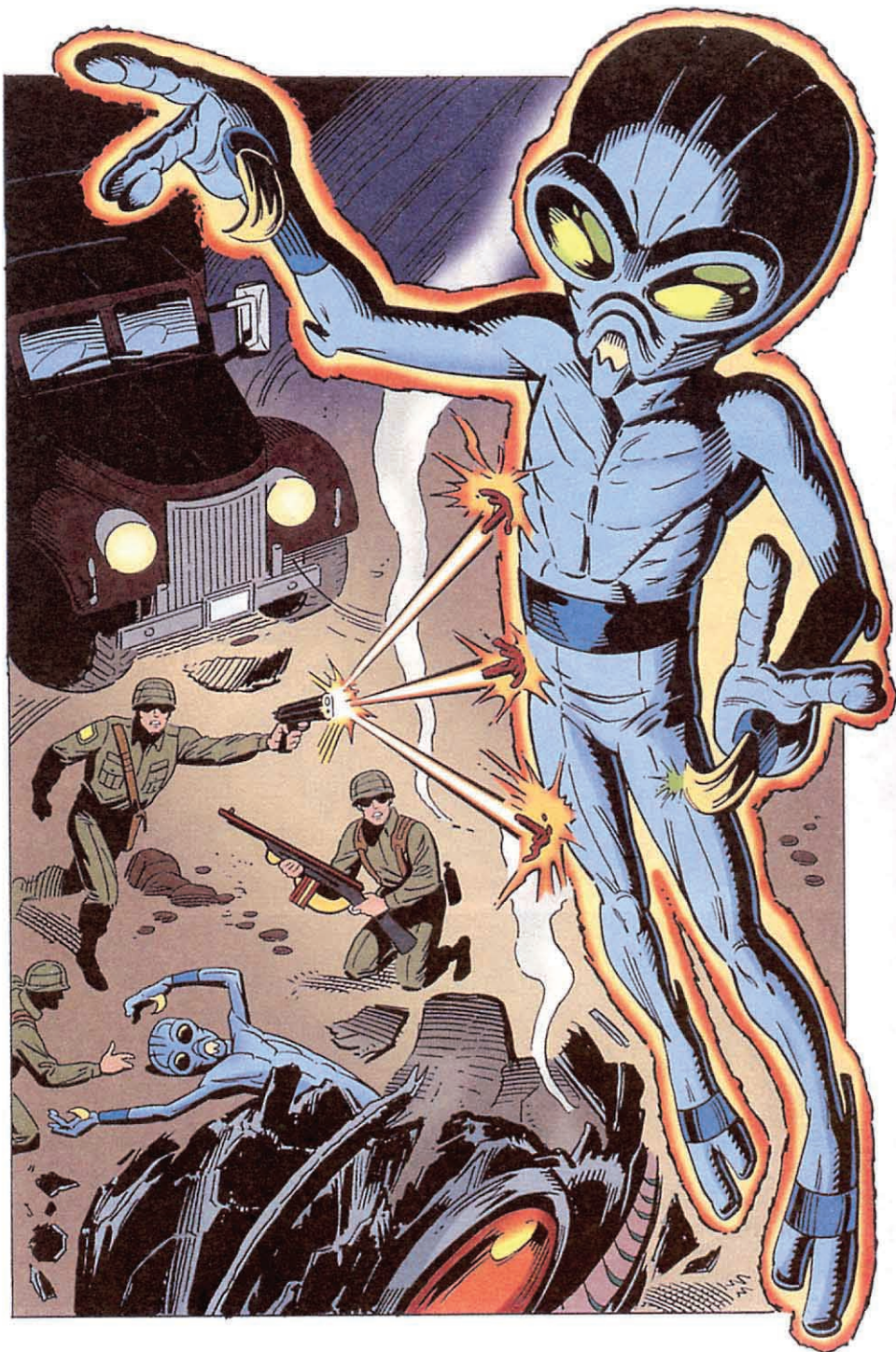
ЯХТА

Инопланетяне

До последнего времени научная фантастика, в которой появлялись инопланетяне, изображала их одержимыми желанием вторгнуться на Землю и господствовать на ней. Исключение составляет фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин», в котором показан белый и пушистый пришелец. Но возвратимся к отстрелу захватчиков в небе — это намного забавнее, чем учить друг друга своим песням, как это делали герои Спилберга.

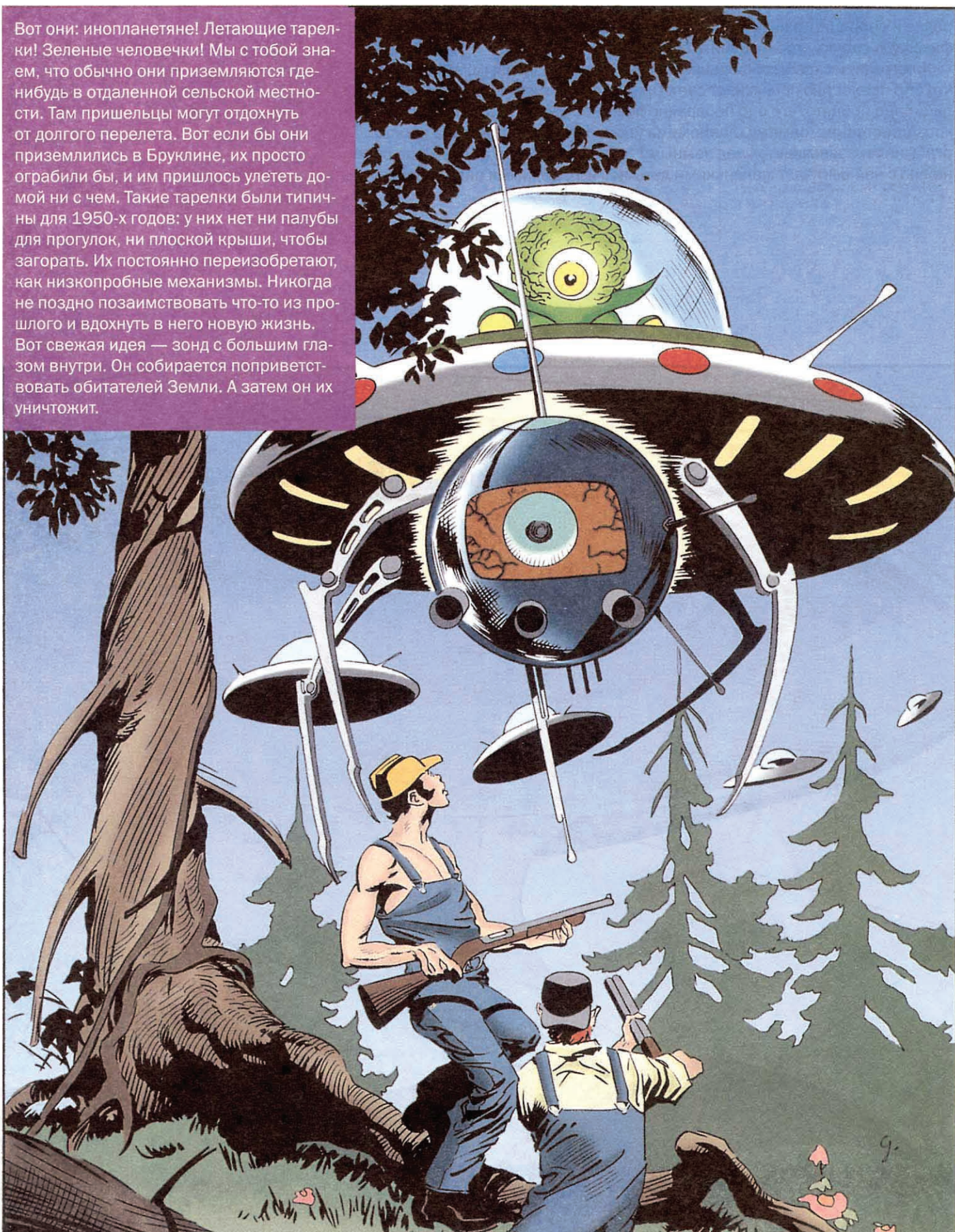
Внеземные цивилизации

Если ты не прятался где-нибудь под камнем, то знаешь, что пули просто отскакивают от этого инопланетянина. Художники обычно снабжают инопланетян большими головами. Мы подсознательно ощущаем, что любое существо, способное прилететь сюда из космического пространства, должно быть очень умным и, следовательно, обладать большим головным мозгом. У инопланетян число пальцев на руках и ногах отличается от нашего. Большинство существ на Земле имеют пять пальцев, а эти пришельцы — два пальца и коготь на руках, а также два пальца на ногах. Сразу видно, что эти парни сделаны из другого теста. Обрати внимание на защитное силовое поле, излучаемое инопланетянином, — без него он был бы полностью беззащитным.

Эй, Вильбур, скорее доставай фотоаппарат!

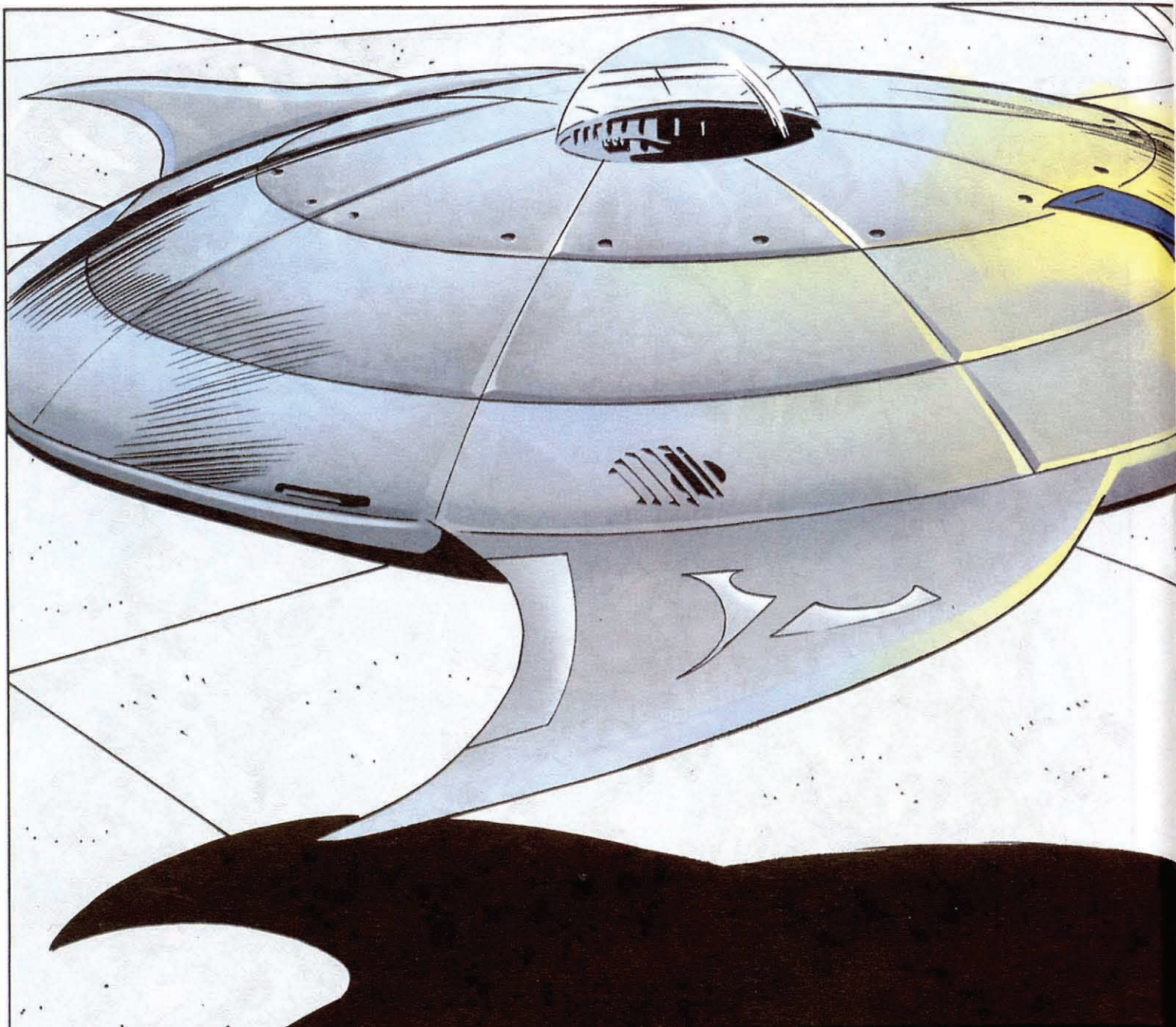
Вот они: инопланетяне! Летающие тарелки! Зеленые человечки! Мы с тобой знаем, что обычно они приземляются где-нибудь в отдаленной сельской местности. Там пришельцы могут отдохнуть от долгого перелета. Вот если бы они приземлились в Бруклине, их просто ограбили бы, и им пришлось улететь домой ни с чем. Такие тарелки были типичны для 1950-х годов: у них нет ни палубы для прогулок, ни плоской крыши, чтобы загорать. Их постоянно переизобретают, как низкопробные механизмы. Никогда не поздно позаимствовать что-то из прошлого и вдохнуть в него новую жизнь. Вот свежая идея — зонд с большим глазом внутри. Он собирается поприветствовать обитателей Земли. А затем он их уничтожит.

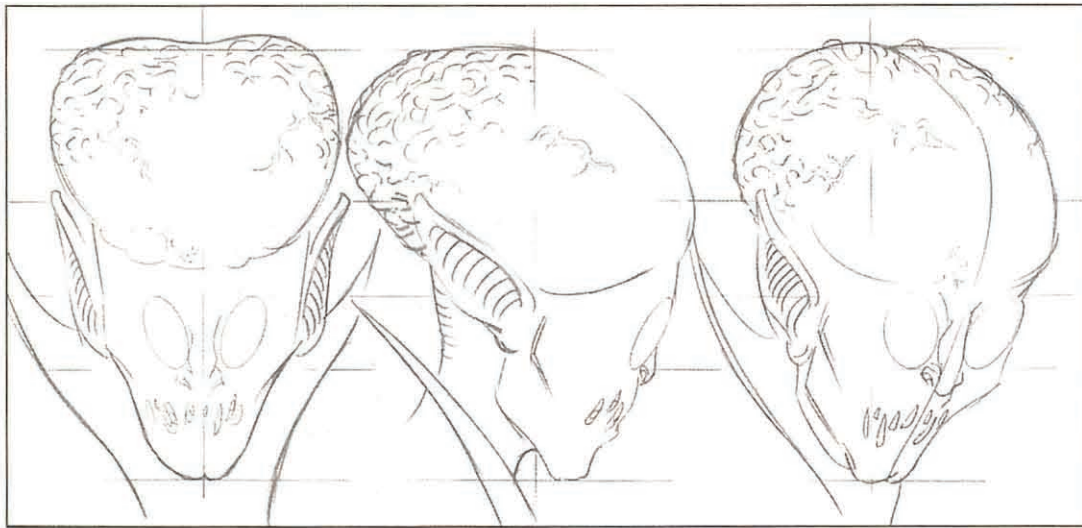

Голографические изображения

Знаешь, эти инопланетяне совсем не тупицы. Ты бы не стал лететь миллионы световых лет, чтобы наивно выйти наружу, где тебя уже поджидают парни с автоматами. Вместо этого ты останешься в безопасности на летающей тарелке и спроецируешь на поверхность незнакомой планеты свою голографическую копию, чтобы оценить обстановку.

Голографическое изображение должно быть прозрачным; это означает, что оно полностью пропускает свет. Однако среди художников комиксов традиционно принято, что оно прозрачно лишь частично. Голограмма принадлежит, естественно, самому главному из инопланетян. Поэтому она просто огромная и возвышается над земными "букашками". Эти военные по сравнению с ней выглядят маленькими детьми с игрушечными пистолетами.

ВРАЩЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

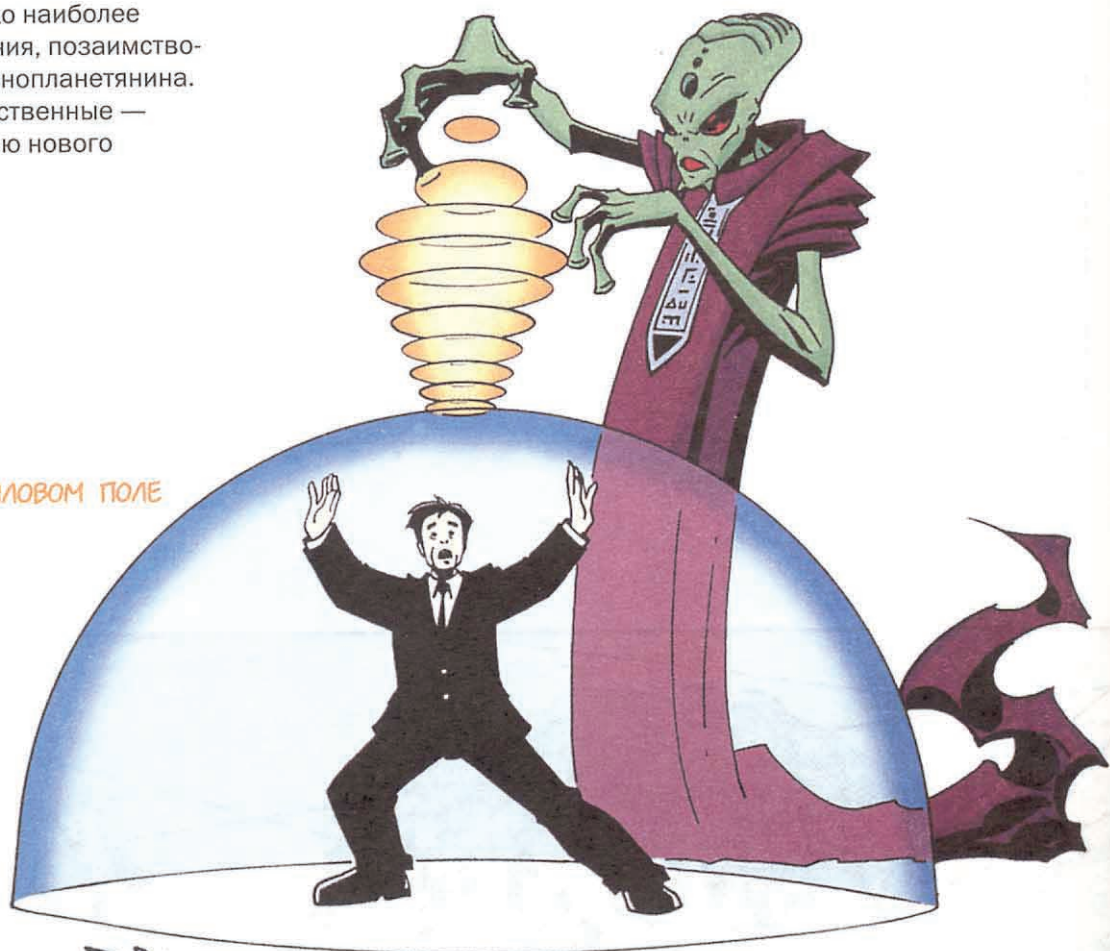
Неплохим трюком, особенно в анимации, является голографическое изображение инопланетянина, которое непрерывно вращается. (Возможно, пришельцы используют голограмму для обзора местности во всех направлениях.) Чтобы вращать голову, ты должен уметь рисовать ее во всех основных ракурсах. Здесь, например, глаза и передняя часть мозга показаны на виде спереди. Огромный объем задней части мозга и ухо показаны на виде сбоку. Дальняя скула и резкая угловатость лица видны при повороте в три четверти.

Способы нападения инопланетян

Здесь представлены несколько наиболее популярных способов нападения, позаимствованные из записной книжки инопланетянина. Попробуй изобрести свои собственные — это может привести к созданию нового персонажа в новом комиксе.

УДЕРЖАНИЕ В СИЛОВОМ ПОЛЕ

ПРЕВРАЩЕНИЕ
В ЖИДКОСТЬ

ОБЕЗДВИЖИВАНИЕ
С ПОМОЩЬЮ
ЛИПКОГО СЕКРЕТА

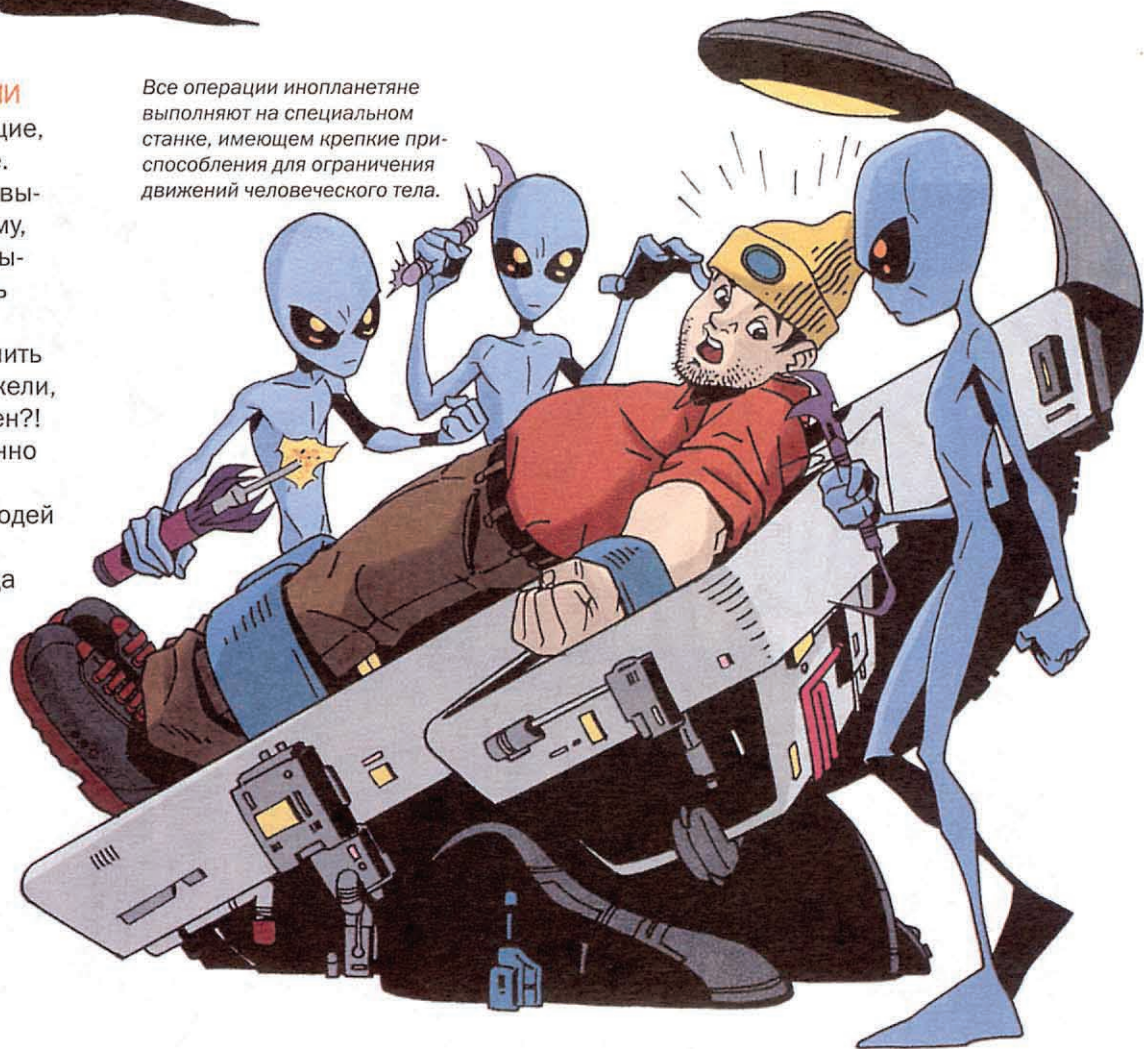

ПОХИЩЕНИЯ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ

Существуют люди, утверждающие, что их похищали инопланетяне. Охотно верю. Ты думаешь, они выдумывают все это только потому, что влачат ничтожную и бессмысленную жизнь в каком-нибудь захолустном городке и готовы даже на убийство, чтобы получить пятнадцать минут славы? Неужели, приятель, ты настолько циничен?!

Как бы там ни было, постоянно появляются сообщения о том, что инопланетяне похищают людей и проводят на них невероятно ужасные эксперименты. Иногда инопланетяне имплантируют в людей секретные устройства. Интересно, не лечат ли они там зубы? Вполне возможно, ведь когда они возвращают людей на Землю, те бродят в оцепенении и бормочут что-то непонятное.

Все операции инопланетяне выполняют на специальном станке, имеющем крепкие приспособления для ограничения движений человеческого тела.

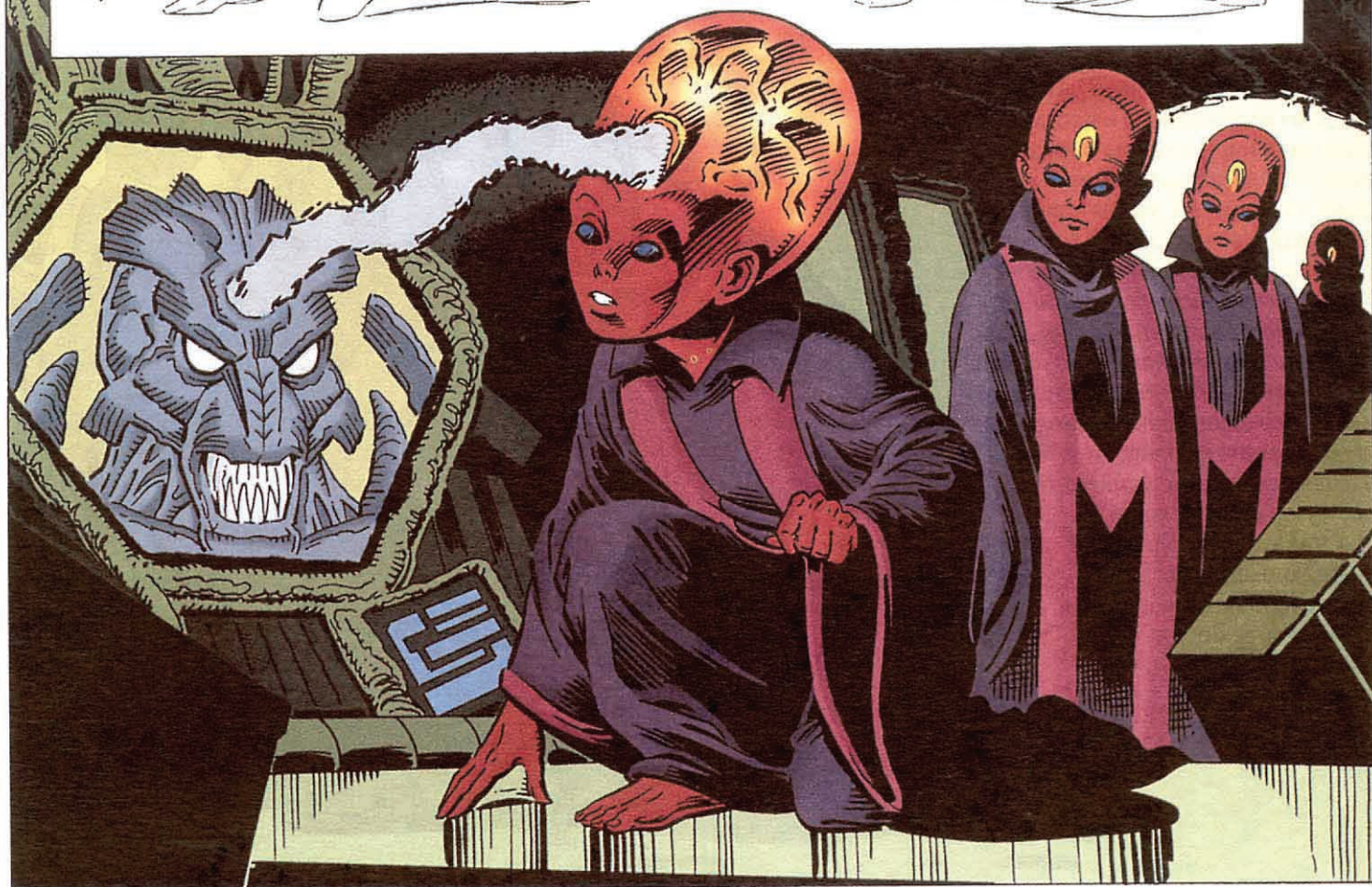

Телепатическая связь

Инопланетяне общаются способом, который далеко, очень далеко обогнал сотовые телефоны. Они сообщаются напрямую из одного мозга в другой. Здесь показано, как инопланетяне выстроились в очередь, чтобы получить инструкцию от их злого главаря, тоже инопланетянина. Хотя они похожи на детей, на самом деле их возраст исчисляется сотнями лет. Их тела стали почти ненужными с ростом могущества их телепатических способностей.

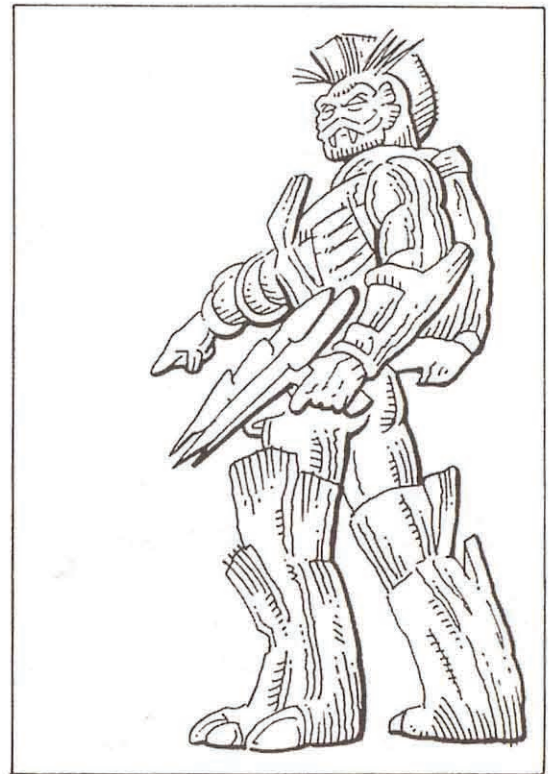
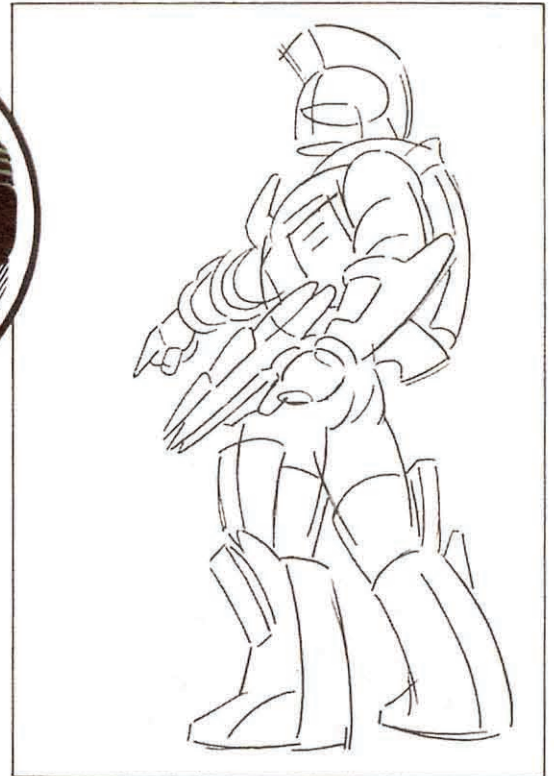
Обрати внимание, что вначале рисуется нормальных размеров голова. Дополнительный объем добавляется сзади головы.

Обрати внимание на взбухшие вены на увеличенной части головы; они свидетельствуют о том, что используется предельно большое количество умственной энергии.

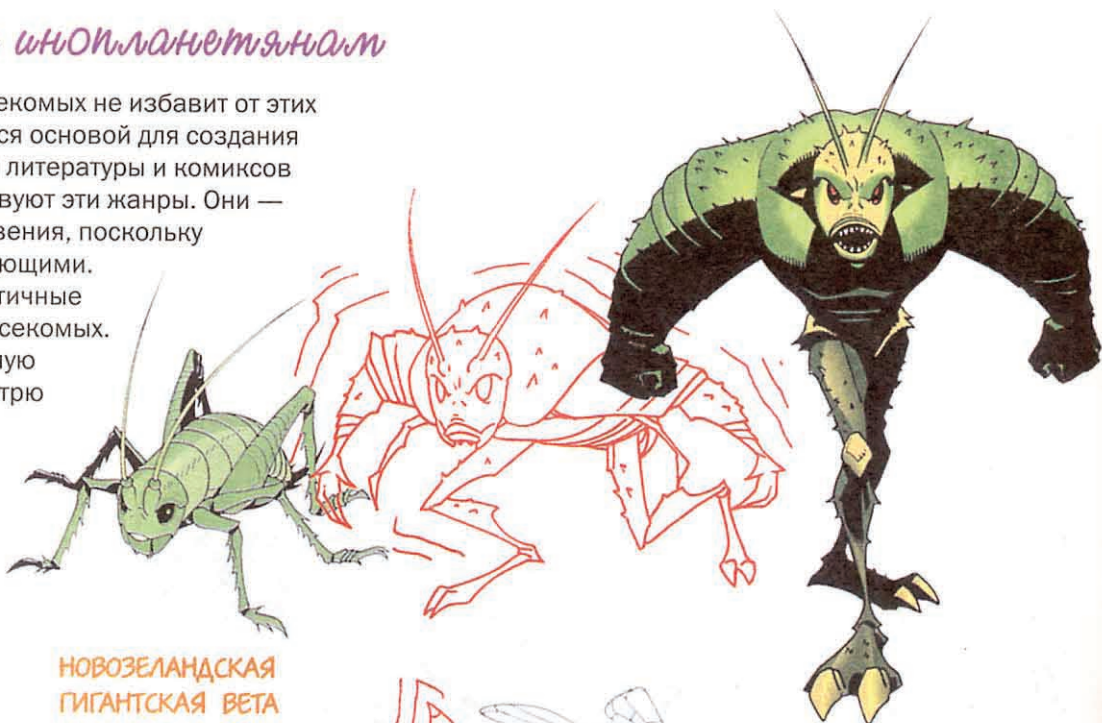
Когда инопланетяне захватывают Землю

Это самые примитивные виды инопланетян, если хочешь, неандертальцы космических миров. Они производят облаву на людей и отправляют их в специальные "лагеря переобучения", где им "прочистят" сознание. Эти инопланетяне должны носить экипировку армейского типа, поскольку они солдаты, и они очень заметны на всех главных городских объектах.

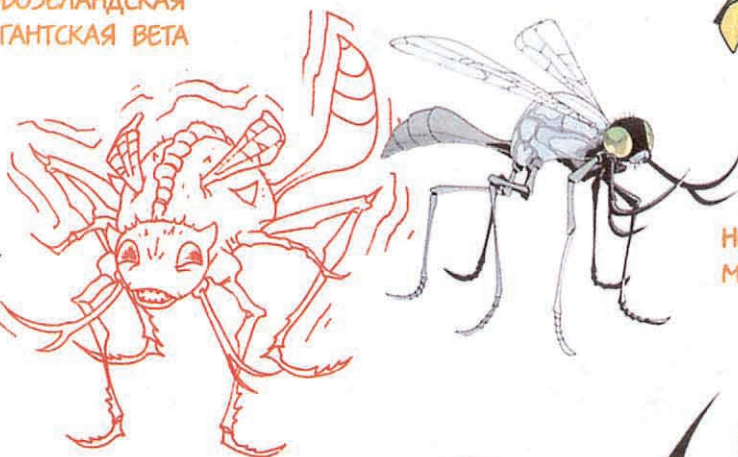

От насекомых к инопланетянам

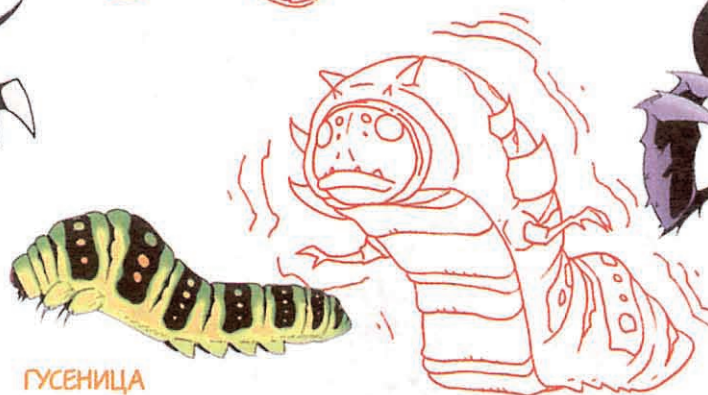
Средство для уничтожения насекомых не избавит от этих паразитов. Насекомые являются основой для создания героев научно-фантастической литературы и комиксов столько же лет, сколько существуют эти жанры. Они — прекрасные источники вдохновения, поскольку выглядят чуждыми и отталкивающими. У всех животных в мире симпатичные дети, за исключением детей насекомых. Ты когда-либо видел симпатичную личинку? Если да, то я пересмотрю свое отношение к насекомым. Внося несколько изменений в основной облик насекомого и поставив его вертикально, как человека, ты можешь придумать омерзительнейших из омерзительных инопланетян.

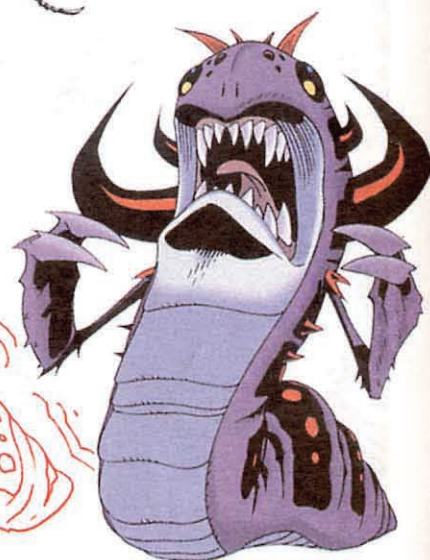
НОВОЗЕЛАНДСКАЯ
ГИГАНТСКАЯ ВЕТА

НОВОГВИНЕЙСКАЯ
МУХА-ОЛЕНЬ

ГУСЕНИЦА

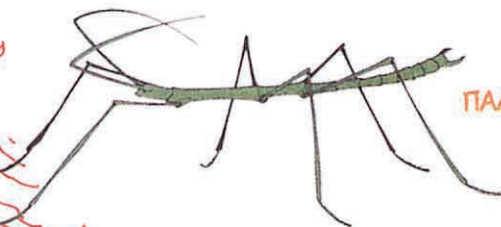

НАВОЗНЫЙ ЖУК

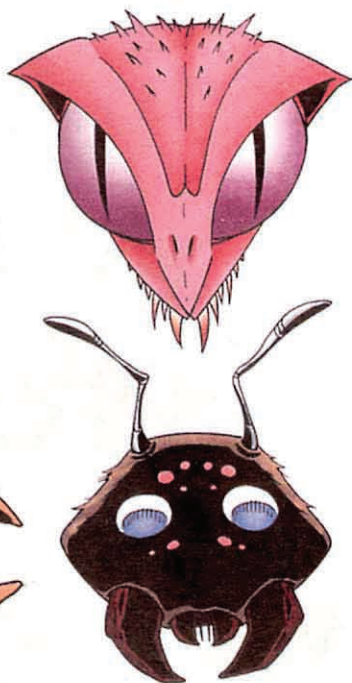
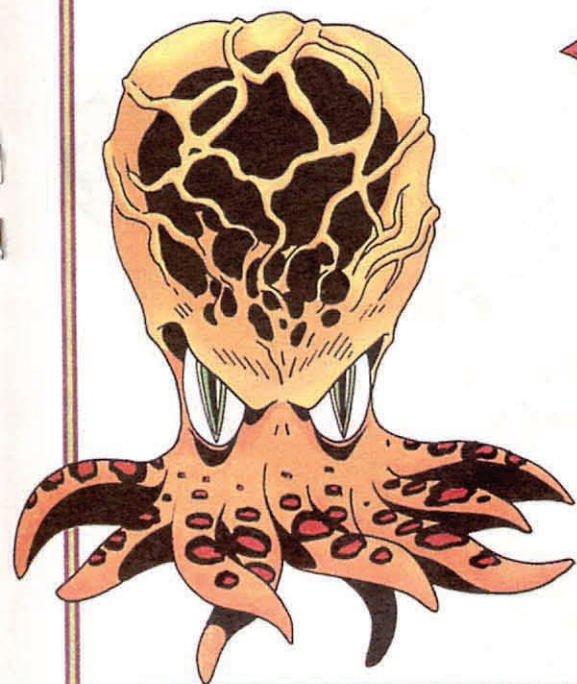

МУРАВЕЙ-ЛИСТОРЕЗ

ПАЛОЧНИК

ПРИЧУДЛИВЫЕ СОЗДАНИЯ

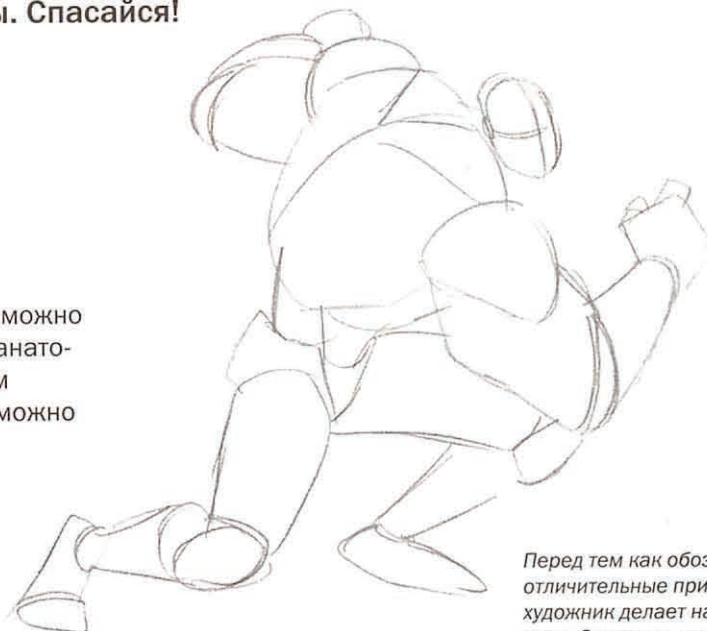
На своих родных планетах эти "женщины" считались бы красотками. Для любого "мужчины" с их планеты. Конечно, мне больше нравятся женщины без антенн и вен на голове, но кто сказал, что внешность — самое важное? Внутренний мир — вот, что имеет значение. Внешний вид этих экземпляров был в некоторой степени позаимствован у осьминога, муравья, муравьеда и кузнечика.

Мутанты

И так, любители комиксов, мы направляемся прямо к сердцу странного и сверхъестественного. К нам идут мутанты. Спасайся!

Использование человеческой анатомии

Этот персонаж — неплохой пример того, как можно преувеличить присущие обычному человеку анатомические детали. Например, по увеличенным позвонкам и похожим на когти пальцам ног можно сразу определить мутанта.

Перед тем как обозначить отличительные признаки мутанта, художник делает набросок всей фигуры. Запомни, поза более важна, чем специальные эффекты. Большинство начинающих художников тратят слишком много времени на причудливые детали и мало внимания уделяют приданию фигуре характерной позы.

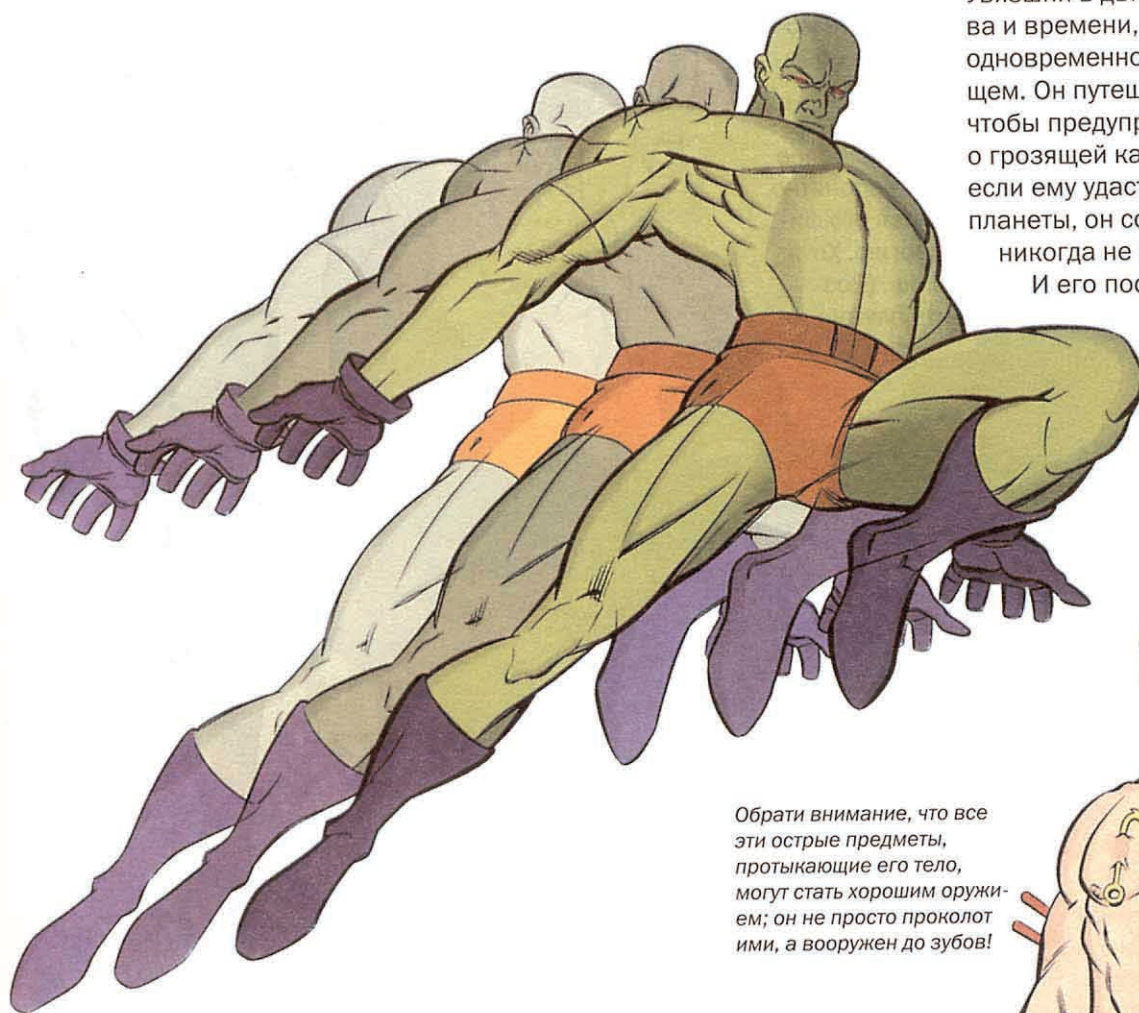

Обрати внимание на линию позвоночника, которая грациозно изгибается вдоль всей спины. Она станет платформой для построения выпячивающихся наружу позвонков.

МНОГОМЕРНОСТЬ

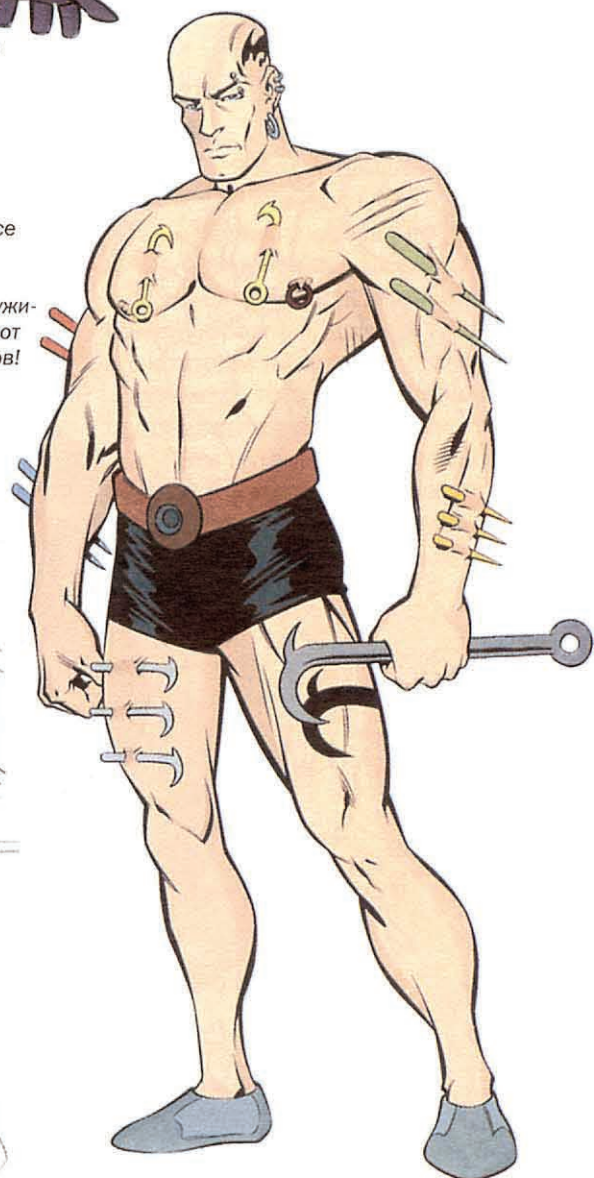
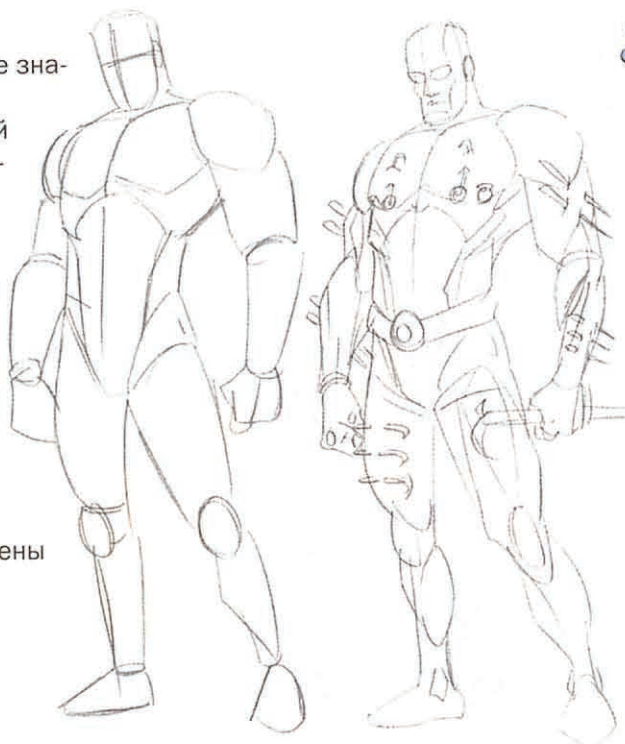
Увязший в движущихся песках пространства и времени, этот мутант существует одновременно и в настоящем, и в будущем. Он путешествует во времени, чтобы предупредить людей в настоящем о грозящей катастрофе. Однако если ему удастся повлиять на судьбу планеты, он создаст мир, в котором никогда не существовал... И его постигнет забвение.

Обрати внимание, что все эти острые предметы, протыкающие его тело, могут стать хорошим оружием; он не просто проколот ими, а вооружен до зубов!

САМОИСТЯЗАНИЕ

Некоторые люди просто не знают, куда девать всю свою энергию. Этот истязаящий себя мутант отчаянно нуждается в каком-нибудь безопасном хобби. У него такой злой, извращенный разум, что он превратил свое тело в отражение царящего у него внутри беспорядка. Этот тип мутантов любит боль — когда причиняет ее другим и когда испытывает сам. Эта черта позволяет создавать интересные сцены драк.

И то, и другое

Комиксы известны персонажами, которые наполовину одни и наполовину — другие. В этом случае наш мутант наполовину нормальный и наполовину — растаявшее мороженое. Возможно, ты спросишь, чем он страшнее обычного парня? Разве он не слабее нерастаявшего парня?

Я отвечу — дело в том, что все мы боимся неизвестности. Поэтому, рисуя мутанта, делай его как можно более необычным. То обстоятельство, что он выглядит непонятно, и дает ему силу над нами. К тому же, ему нравится его физическое состояние, ведь он черпает в нем энергию. Хотя более вероятно, что он получает силу от плутония. (Возможно, его можно будет победить, если лишить плутония. Это идея.)

Не показывай брызги вещества на первоначальном наброске, в котором ты создаешь позу.

НИКОГДА НЕ БЕЙ КУЛАКОМ ПАРНЯ, СДЕЛАННОГО ИЗ ЛИПКОГО, ВЯЗКОГО ВЕЩЕСТВА!

Победить парня, сделанного из вязкого, как сгущенное молоко, вещества, — трудная задача. Секрет таких персонажей заключается в том, что они могут, в некоторой степени, управлять текстурой своего тела. Например, при боковом ударе справа, который мистер Вязкая Масса вот-вот обрушит на нашего обычного парня, контакт окажется достаточно жестким.

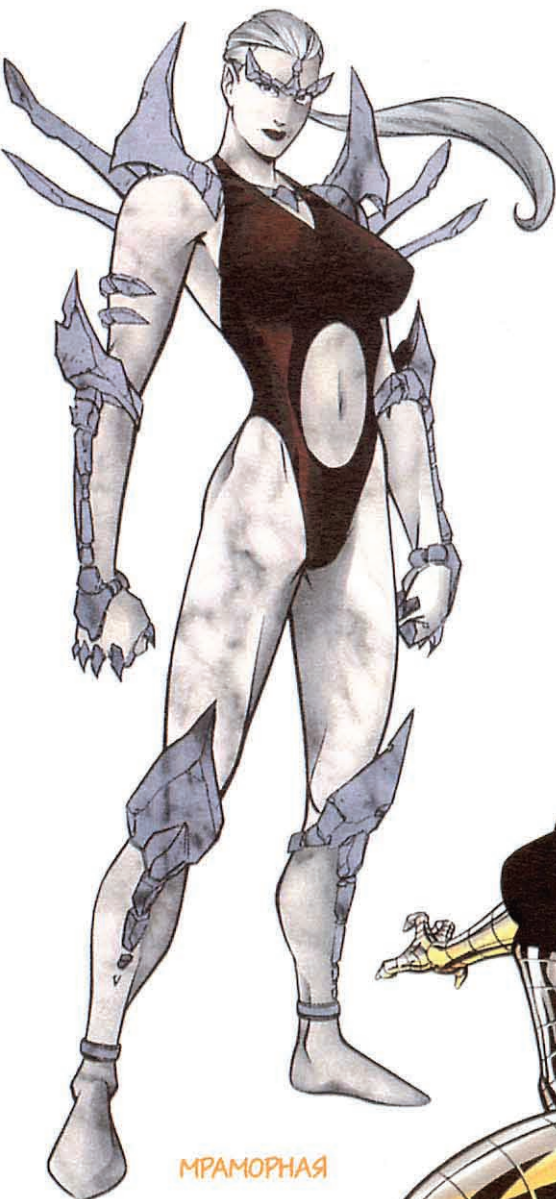

Я же говорил тебе
не выводить его из себя!
Теперь видишь, что ты
наделал и как ты влип?!
Это самый отвратительный,
желеобразный, мокрый тип,
с которым ты можешь столк-
нуться, до того как он полностью
превратится в лужу грязи.

Эти мутанты удушают своих
противников, увязших
в их слизи, как мухи
на липкой ленте.

Девушки-мутанты

Как создать девушку, которая, будучи мутантом, все же сохраняет привлекательность? Ясно, что нельзя нарисовать ей рога, растущие на лице, или глазные яблоки, свисающие с ушей. Один из трюков состоит в том, чтобы изменить текстуру ее кожи, не делая изменений формы или скелета; тем не менее, небольшие дополнения вроде хвоста или крыльев вполне подойдут.

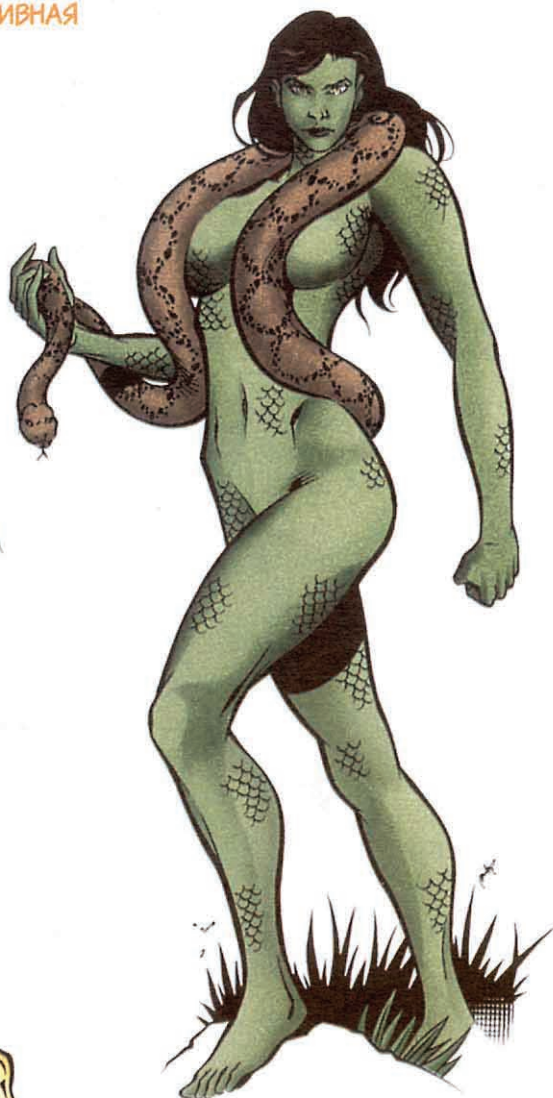
МРАМОРНАЯ

РАДИОАКТИВНАЯ

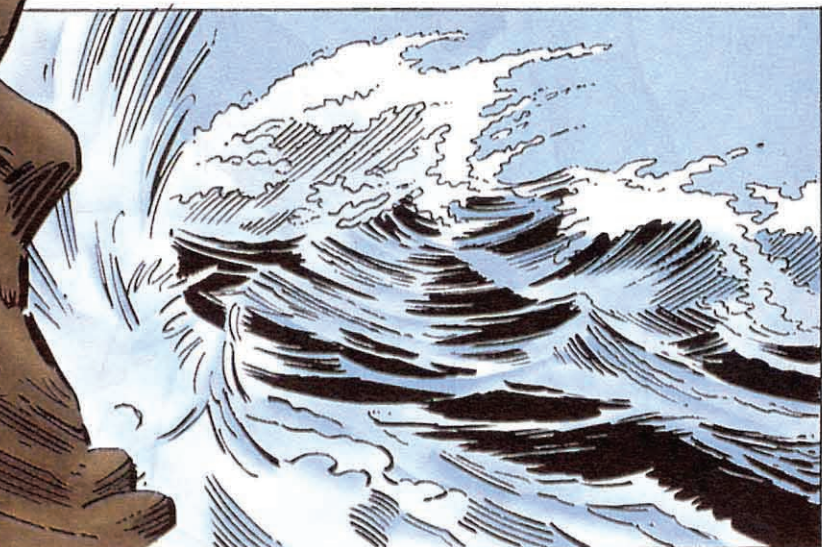
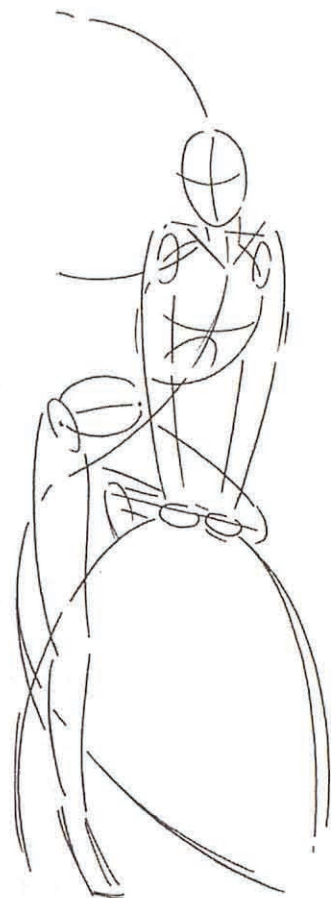
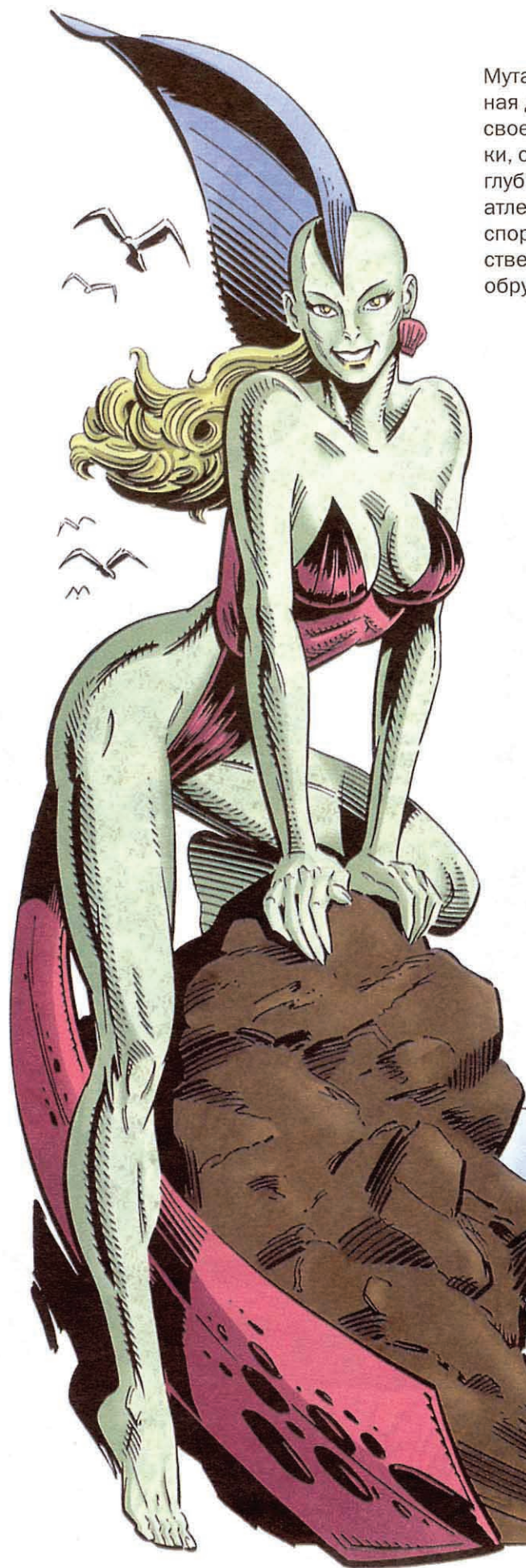
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ПОДОБНАЯ
РЕПТИЛИИ

Мутант-русалка

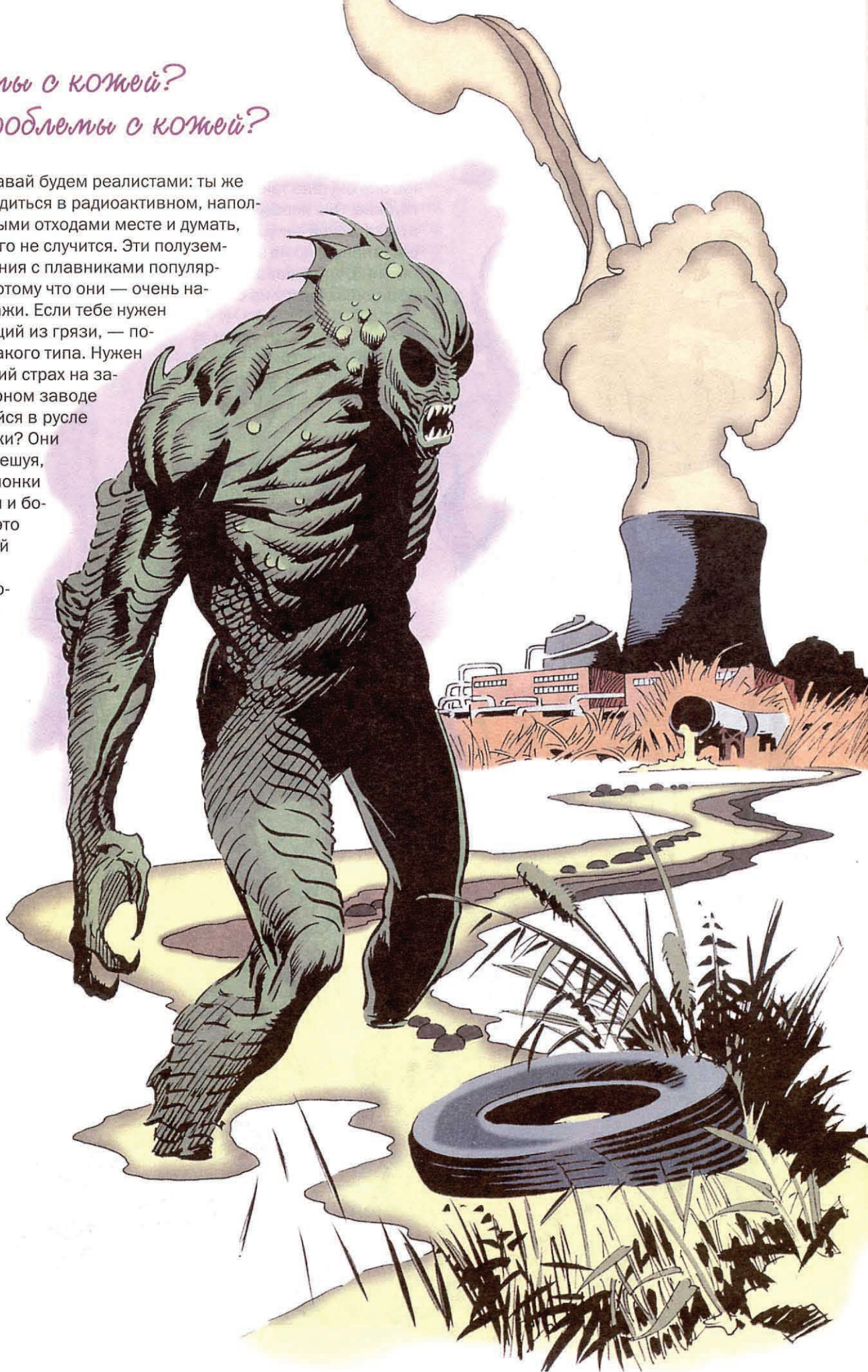
Мутанты одинаково хорошо чувствуют себя на суше и в море. Водяная девушка-мутант всегда физически привлекательна благодаря своему скудному одеянию и дикому взгляду. Как и обычные русалки, она окутана тайной и может внезапно исчезнуть в морской глубине. Она необыкновенно хороший пловец — это видно по ее атлетической фигуре. Рисуй морскую красавицу необыкновенно спортивной, но не забывай, что она всегда должна выглядеть женственно. Улучшает эпизоды с водяной девушкой изображение волн, обрушивающихся на скалы возле нее.

Проблемы с кожей?

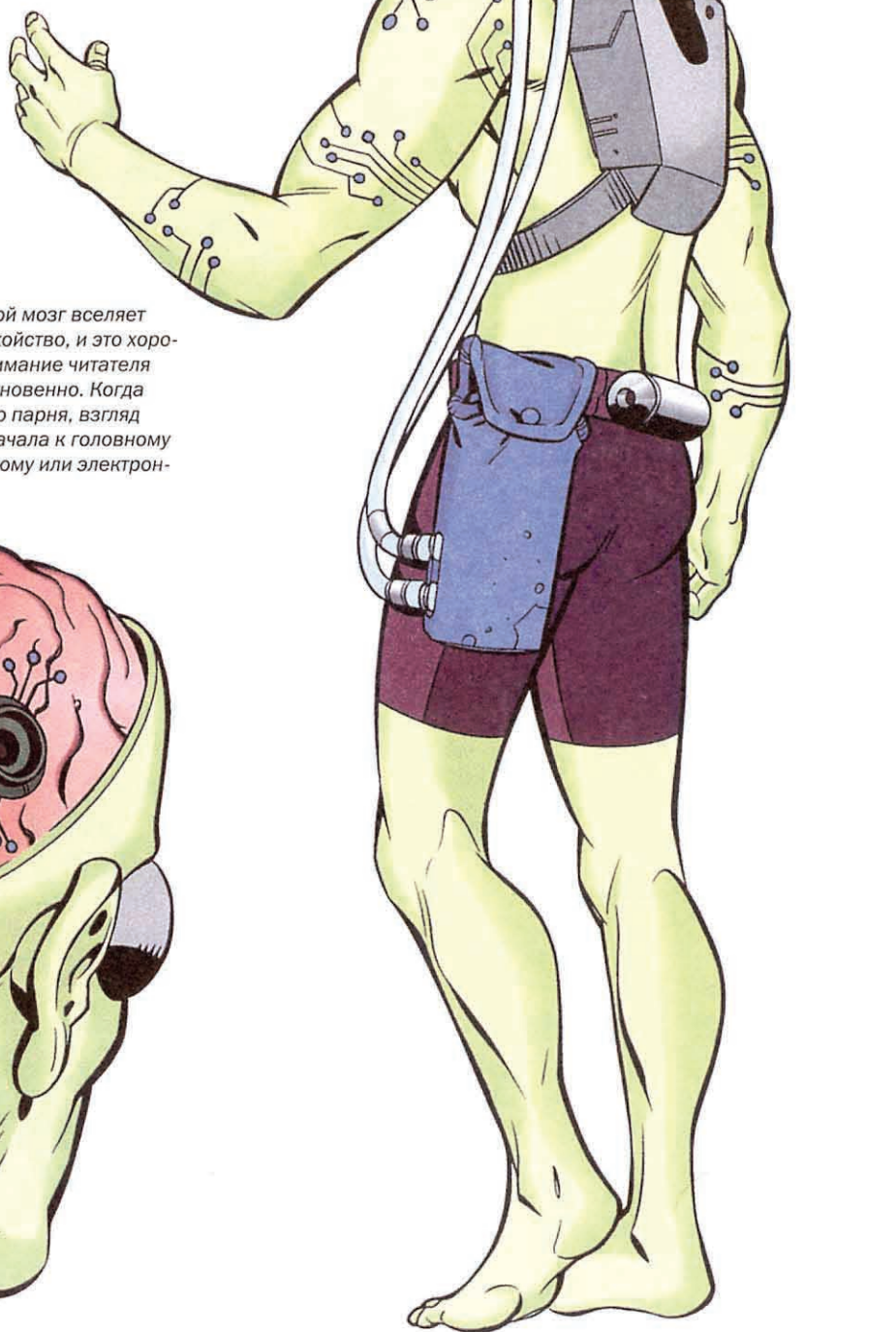
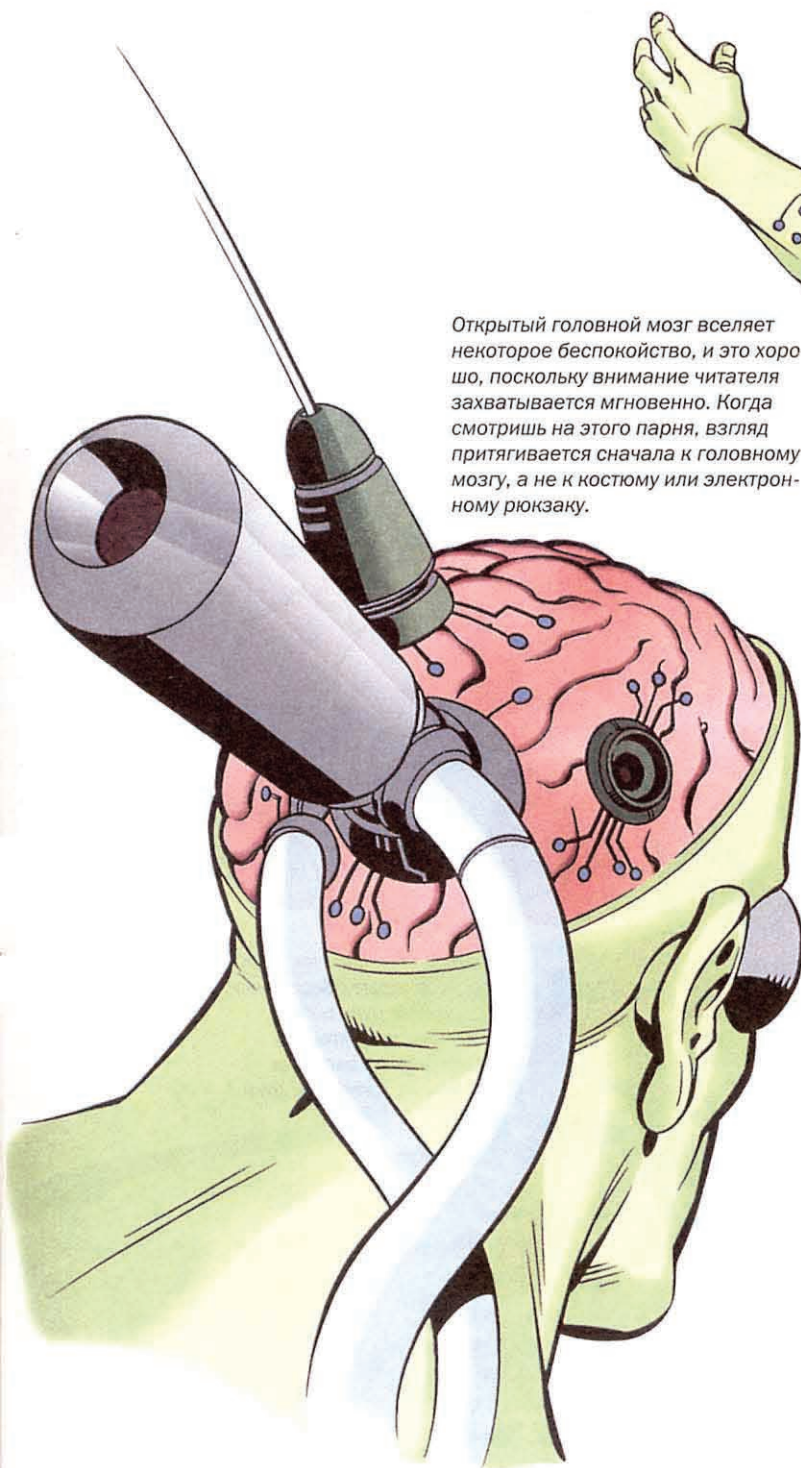
Какие проблемы с кожей?

Идем дальше. Давай будем реалистами: ты же не можешь находиться в радиоактивном, наполненном токсичными отходами месте и думать, что с тобой ничего не случится. Эти полужемноводные создания с плавниками популярны уже давно, потому что они — очень надежные персонажи. Если тебе нужен кто-то, восстающий из грязи, — позови мутантов такого типа. Нужен кто-то, вселяющий страх на заброшенном ядерном заводе или укрывающийся в русле отравленной реки? Они подойдут тебе. Чешуя, плавники, перепонки между пальцами и бородавки — все это предметы первой необходимости для этих дерматологически сложных существ.

Злые, свихнувшиеся ученые вовсе не обязательно стремятся стать сверхсильными. У них достаточно громил для выполнения работы, требующей силы рук. Нет, то, что им нужно, — это суперинтеллект. Такой интеллект, который смог бы взломать компьютерный шифр мирового финансового сообщества. Интеллект, который смог бы придумать способ проникновения на любой завод, производящий ядерное оружие, или создать смертельные бактерии и вирусы массового поражения. Чтобы сделать это, злой ученый нуждается в более мощных мозгах. Сверхмощных. Конечно, он мог бы воспользоваться добровольцем; но если эксперимент удастся, то всей силой будет обладать доброволец. Лучше поставить эксперимент на себе!

Открытый головной мозг вселяет некоторое беспокойство, и это хорошо, поскольку внимание читателя захватывается мгновенно. Когда смотришь на этого парня, взгляд притягивается сначала к головному мозгу, а не к костюму или электронному рюкзаку.

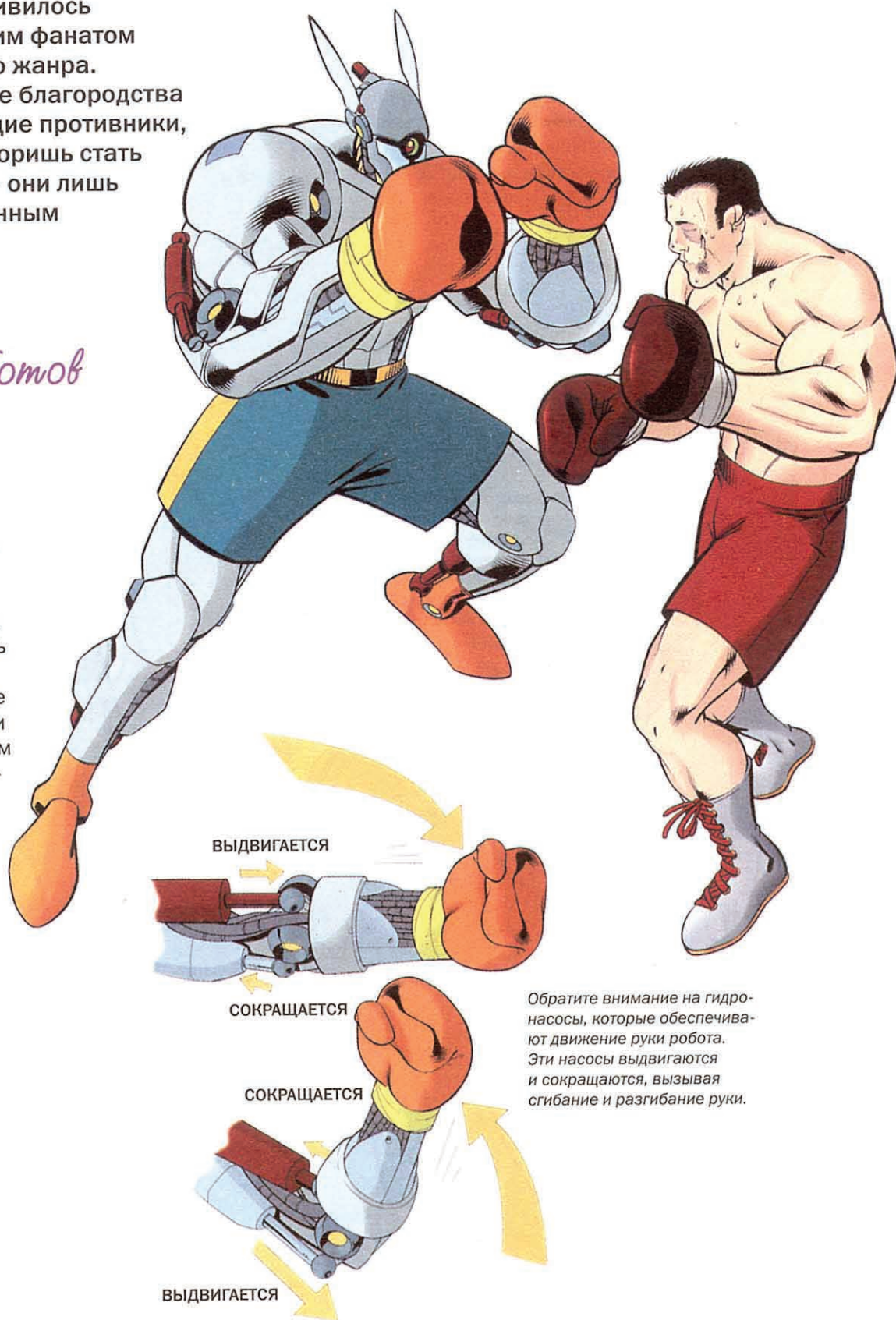
Роботы и андройды

Мне не посчастливилось быть большим фанатом андройдного жанра.

Эти хитрые, лишенные благородства творения — ужасающие противники, потому что их не уговоришь стать на праведный путь — они лишь подчиняются заложенным в них программам.

Сравнение роботов и людей

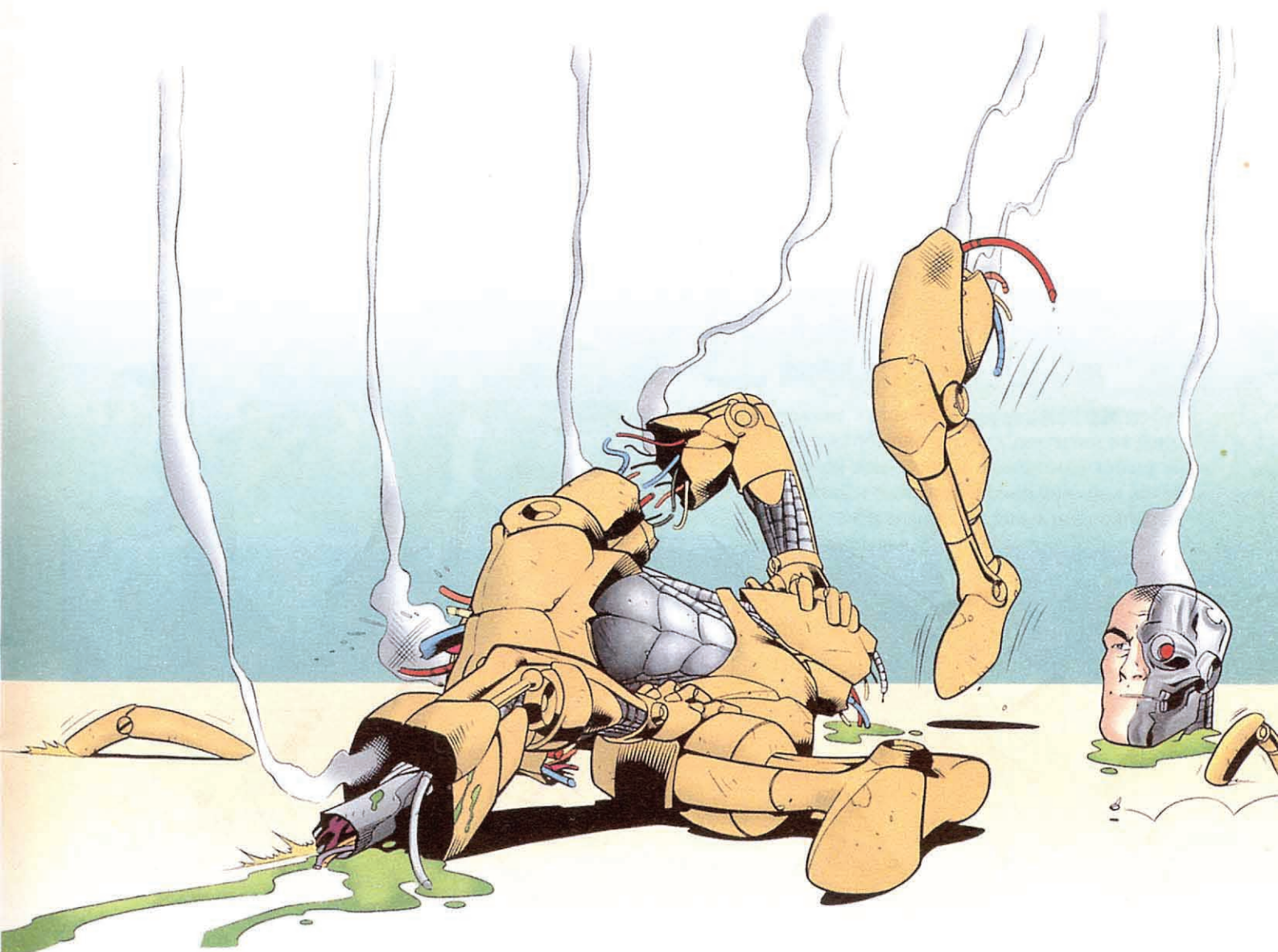
Многие начинающие художники верят, что им следует рисовать роботов, используя только прямые линии и острые углы, как при рисовании ящика. Однако роботы будут иметь более фантастическую внешность и оставят более сильное впечатление, если изображать их тело схожим со строением тела человека, которое обладает изогнутыми формами.

Обратите внимание на гидро-насосы, которые обеспечивают движение руки робота. Эти насосы выдвигаются и сокращаются, вызывая сгибание и разгибание руки.

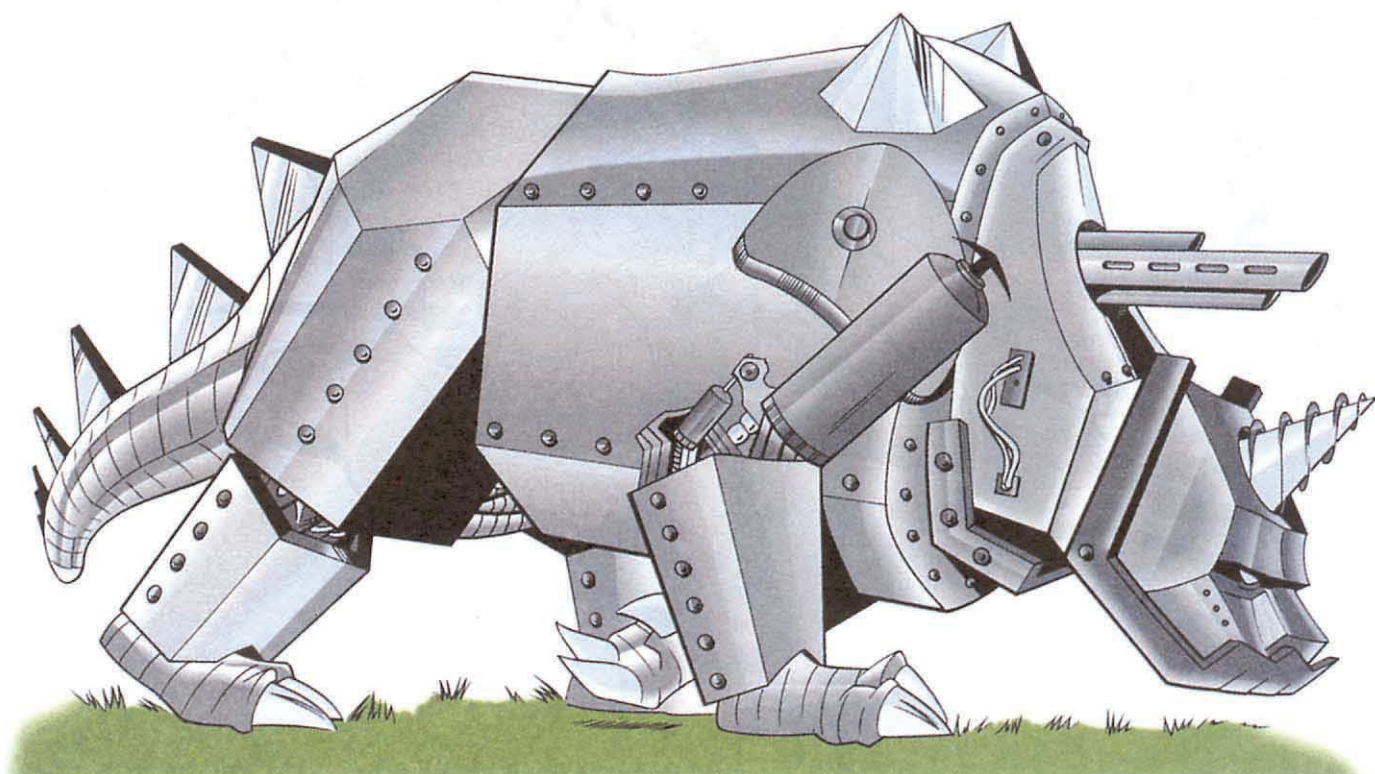
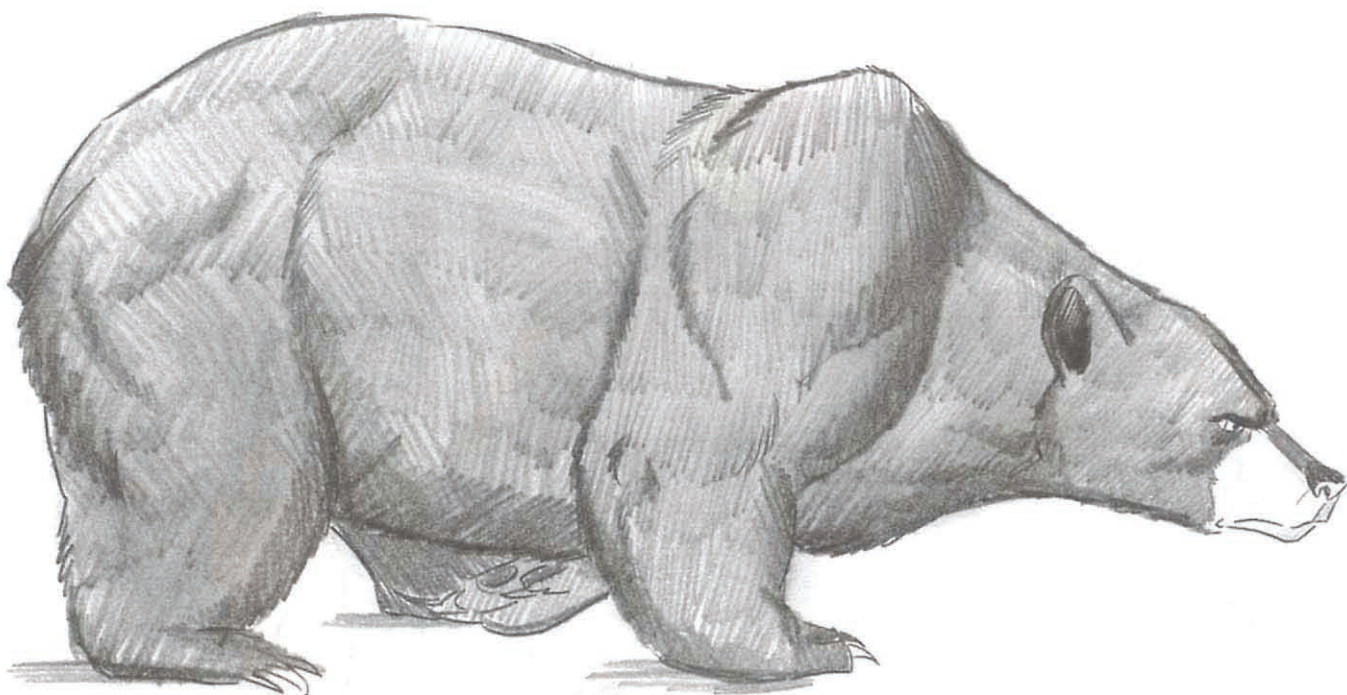
Немтоверная воля к жизни

Роботы редко оказываются в нокауте. Они запрограммированы продолжать выполнение задания, чтобы ни случилось. Они — питбультеры мира комиксов, которые не знают слова “уступить”, и это делает их великолепными персонажами. Этого несчастного робота разнесли на куски: читатели, также как и герой, полагают, что поединок закончен. Немного позже мы увидим, что на самом деле робот собирает себя заново и через несколько минут будет как новенький.

Заимствование у животных

Чтобы создать робота-животного, тебе необязательно рисовать его похожим на конкретного зверя. Достаточно позаимствовать общее пространственное расположение, увесистость, походку и характер животного в качестве основы твоего персонажа. Этот робот явно не медведь, но на подсознательном уровне читатель воспримет его именно так. Чтобы робот не сильно смахивал на медведя, можно добавить ему все, что угодно, включая рог-сверло на лбу и хвост динозавра.

*Не корми, я повторяю,
не корми птичку!*

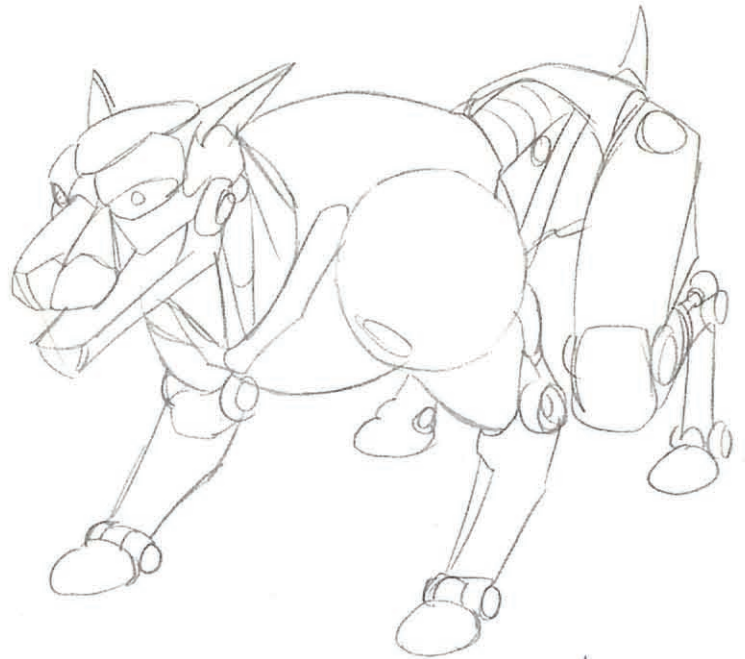
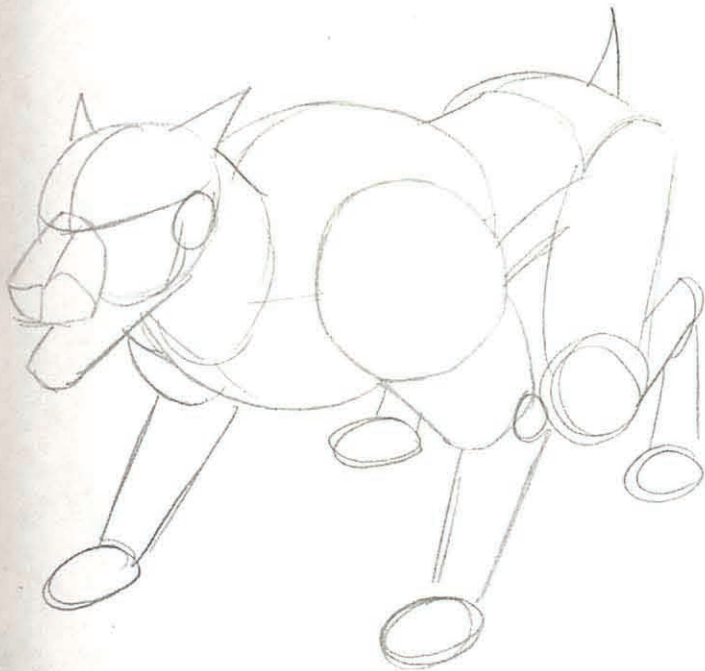

Если кто-то боится птиц, то у него возникнут серьезные проблемы с этими существами. Если ты еще не понял, они не питаются зерном для птиц. Роботы-птицы вовсе не те пернатые создания, которые знакомы тебе и мне. Они скорее напоминают птеродактилей из доисторической эры. Позаботься о том, чтобы у этой техноптицы были порядочно размера когти, острый клюв хищника и длинные, покрытые шипами крылья.

Опасайся робота

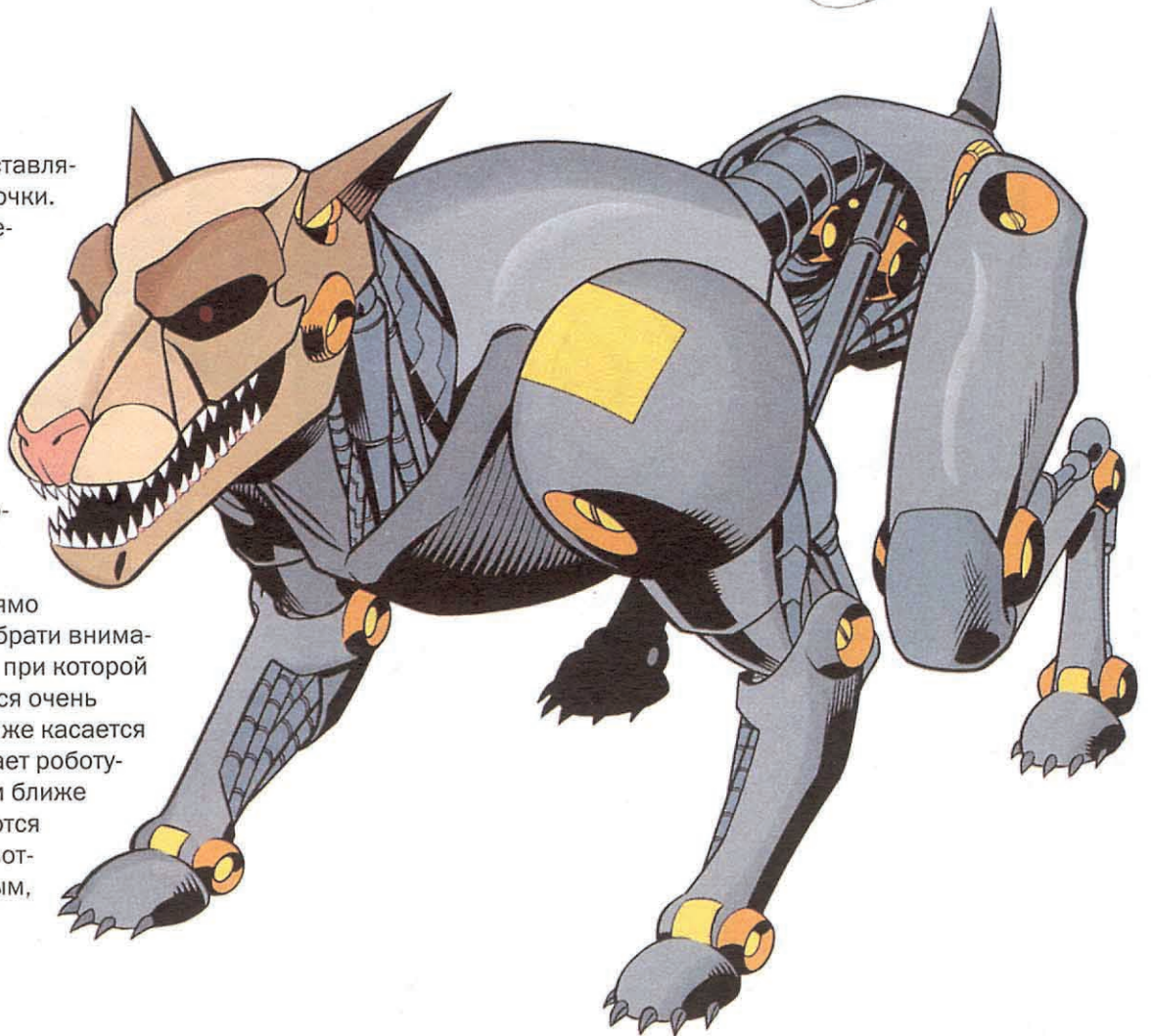
Вот типичный вор. Он так ничему и не научился, не правда ли? Этого урока будет достаточно, чтобы заставить его навсегда отказаться от совершения преступлений. Как бы то ни было, роботы в виде животных — одни из самых свирепых созданий на страницах комиксов. Хотя из-за своей металлической конструкции он выглядит достаточно тяжелым, этот резвый малый может прыгнуть и вцепиться в руку, голову или шею любого «специалиста по ремонту телевизоров». И особенно потрясающее свойство этой собаки — с ней не случается «аварий» на ковре. Самое худшее, что может быть, — это небольшое пятнышко от машинного масла.

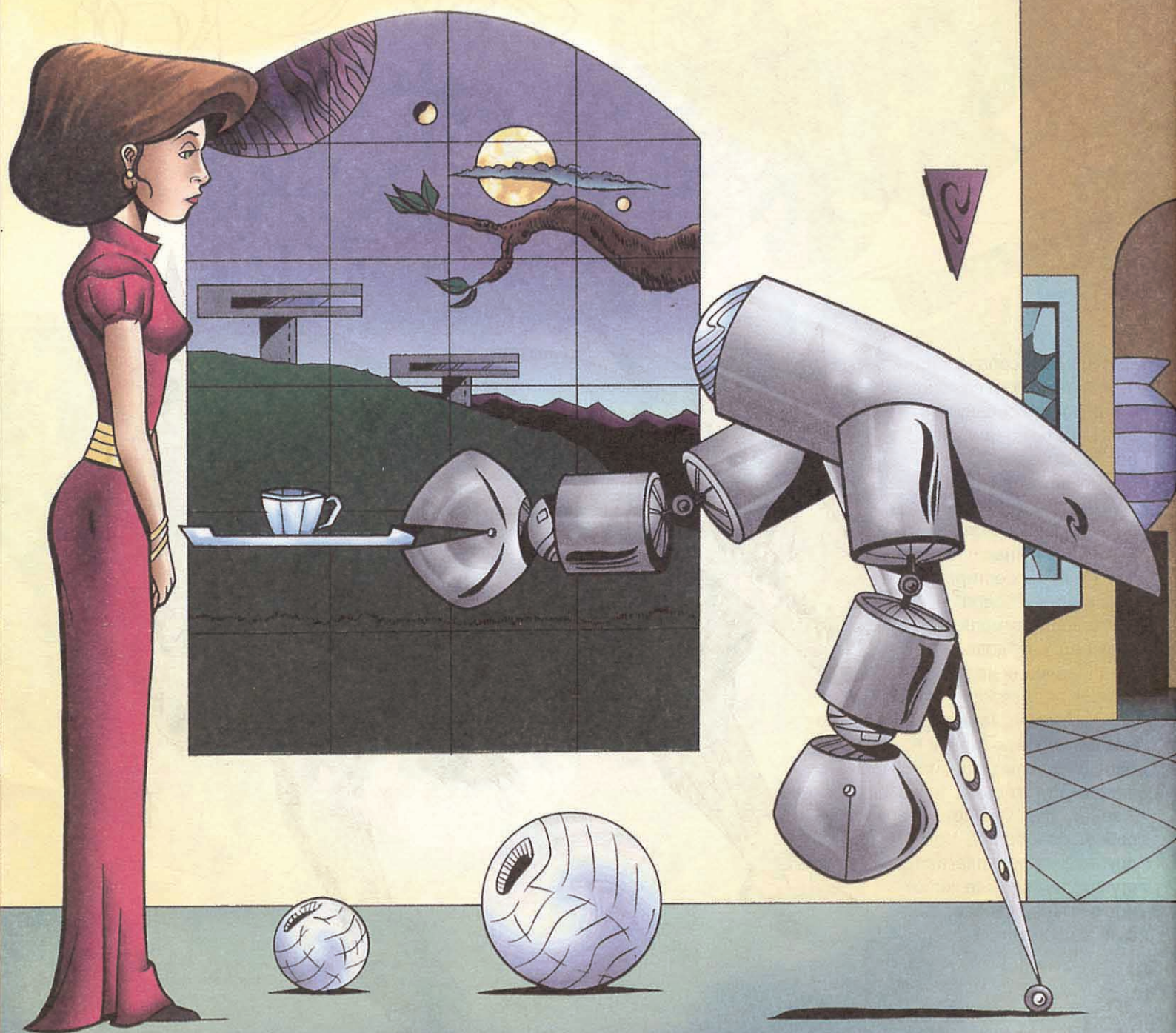
По утрам эта собака заставляет тебя принести ее тапочки. Рисуя робота-собаку, убедись, что ты правильно построил ее тело.

Возможно, возникнут сложности с задними лапами; они состоят из трех основных частей. Первая простирается вниз от "бедра" до "колена", вторая продолжается от "колена" в направлении назад к хвосту, третья идет прямо вниз до земли. Также обрати внимание на широкую стойку, при которой передние лапы находятся очень далеко друг от друга; то же касается и задних лап. Она придает роботу-собаке боевой вид. Чем ближе друг к другу располагаются ступни, тем больше животное выглядит скоростным, а не агрессивным.

Вы звонили, мадам?

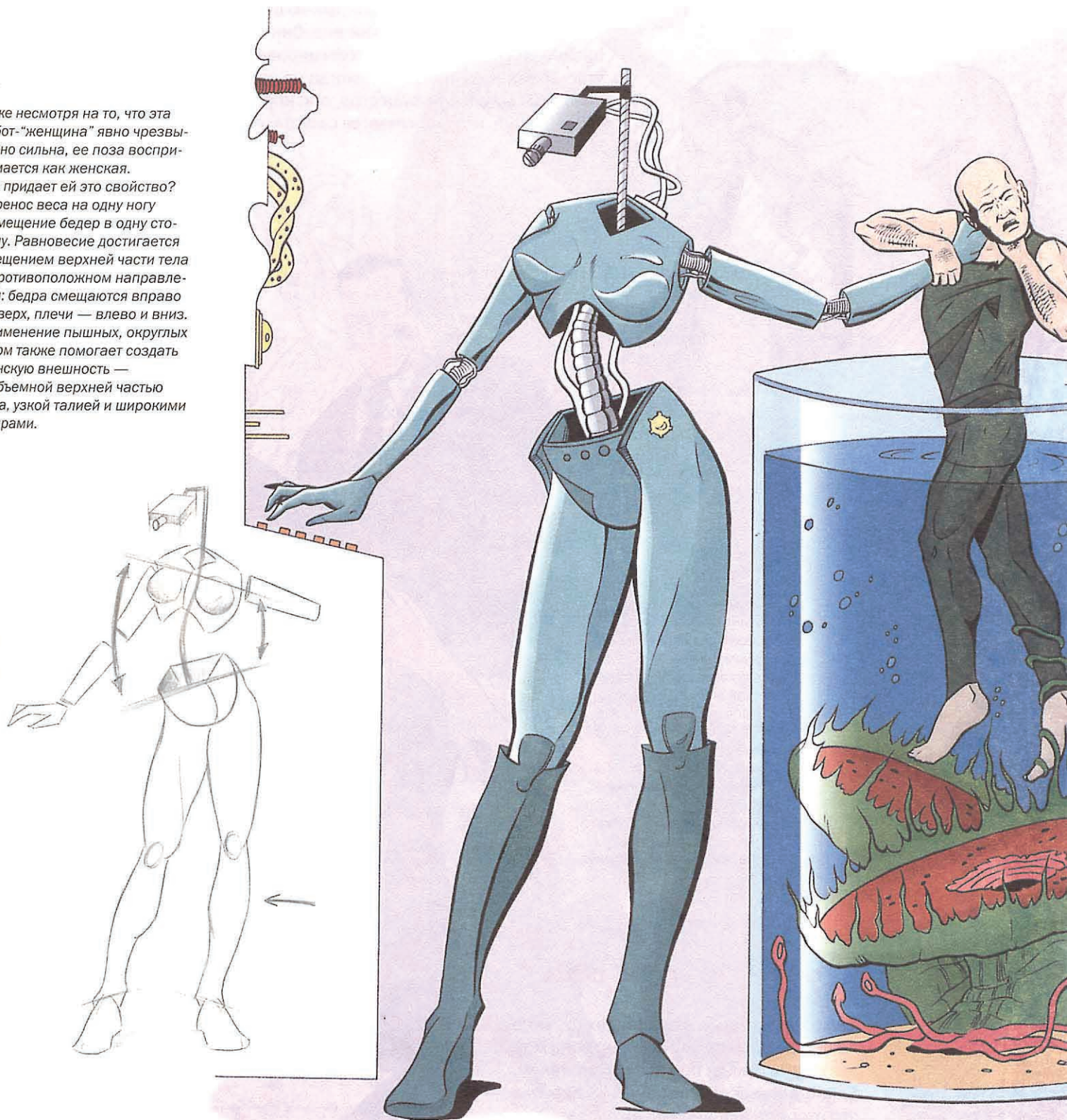
Так трудно изобрести хорошего слугу. В будущем ни один дом не сможет обходиться без робота-дворецкого, спешащего исполнить каждую твою прихоть. Он никогда не жалуется, не просит повысить жалование или дать выходной. Он — идеальный маленький слуга, потому что все делает молча. Роботы-слуги спроектированы по-иному, чем мощные боевые роботы из комиксов. У них должны быть крупные детали, присущие роботам, но кое-где уменьшенные в размерах. У показанного здесь робота громоздкие руки, но шарниры между ними поразительно тонкие. Его телосложение худощавое; отсутствуют плечи или грудь, которые создали бы впечатление силы, — ее не должно быть у слуги. Крошечное колесико, на котором он катается, — почти само изящество.

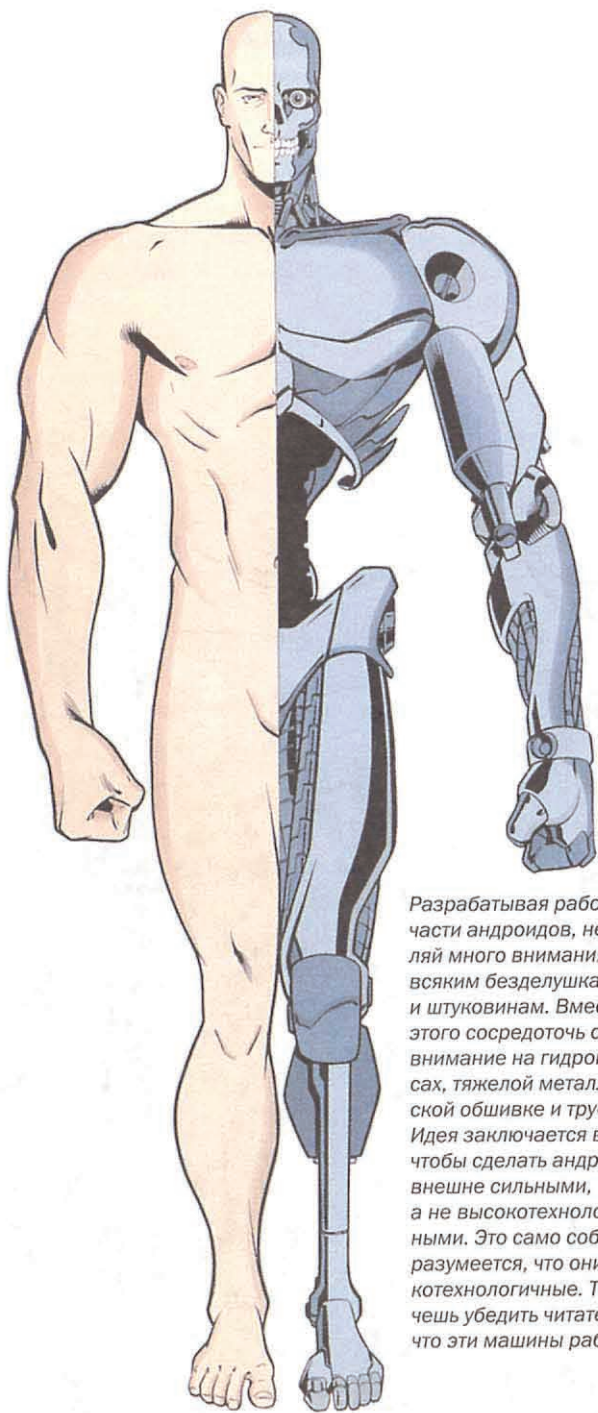
Не двигайся — сейчас ужалит!

Увы, иногда слуги становятся хозяевами. Чтобы еще больше лишить этого робота индивидуальности, художник заменил голову видеокамерой. С таким роботом не договоришься. Это машина, запрограммированная проводить эксперименты над людьми, и она выполнит свое задание. И как ты догадался, она не пытается открыть способ лечения облысения.

Даже несмотря на то, что эта робот-«женщина» явно чрезвычайно сильна, ее поза воспринимается как женская. Что придает ей это свойство? Перенос веса на одну ногу и смещение бедер в одну сторону. Равновесие достигается смещением верхней части тела в противоположном направлении: бедра смещаются вправо и вверх, плечи — влево и вниз. Применение пышных, округлых форм также помогает создать женскую внешность — с объемной верхней частью тела, узкой талией и широкими бедрами.

Андроид

Разрабатывая рабочие части андроидов, не уделяй много внимания всяким безделушкам и штуковинам. Вместо этого сосредоточь свое внимание на гидронасосах, тяжелой металлической обшивке и трубах. Идея заключается в том, чтобы сделать андроидов внешне сильными, а не высокотехнологичными. Это само собой разумеется, что они высокотехнологичные. Ты захочешь убедить читателя, что эти машины работают.

Андроид — это супер высокотехнологичный робот, который выглядит, как человек, или, в особых случаях, животное. Андроиды необыкновенно сильны, и каждое из пяти их чувств намного острее, чем у живых людей. Они могут жить тысячи лет. Они никогда не стареют. Они обычно имеют тонкий слой живой ткани, покрывающей их металлический каркас, что придает им человеческий вид. Они могут думать, но следуют специальным командам, запрограммированным в них. Они были созданы, чтобы приносить пользу и никогда не причинять вреда. Но поскольку андроиды мыслящие существа, они иногда выходят за рамки этих ограничений, и тут начинается самое интересное.

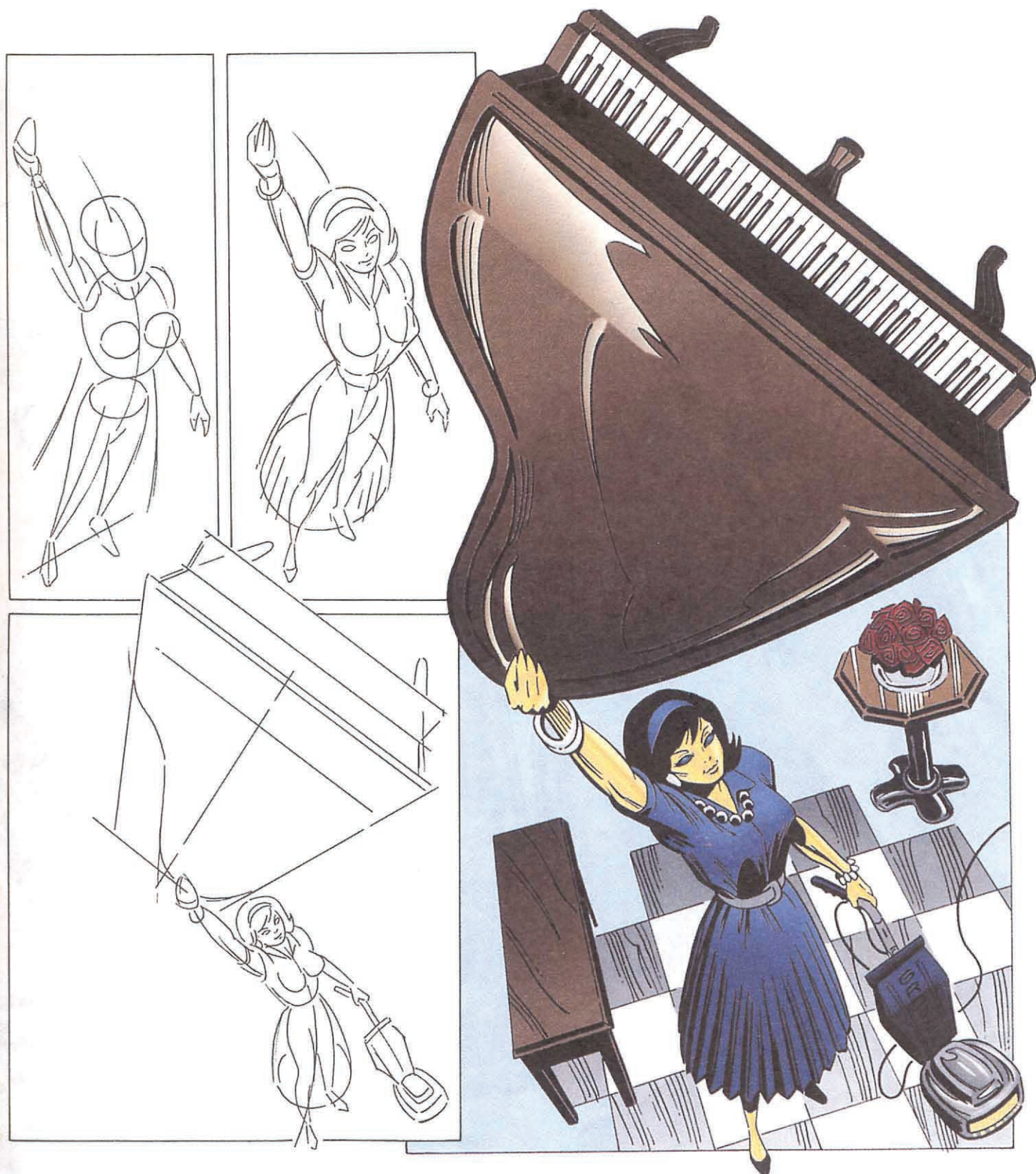

ТЫ НАРВАЛСЯ НЕ НА ТОГО ПАРНЯ, ПРИЯТЕЛЬ!

Самое интересное в андроидах то, что ты не всегда знаешь, кто они. Андроид может выглядеть самым простым обывателем. Единственный способ узнать наверняка, — это отогнуть или невзначай срезать поверхностный слой “кожи”.

Агская помощь по дому

Она готовит чудесную еду; она наводит у тебя порядок; она чистит все до ослепительного блеска. Но она также может поднять рояль над головой, так что лучше не выводи ее из себя. Важно, чтобы она совершала все свои забавные силовые трюки с легкостью, поэтому добавь улыбку на ее искусственное лицо.

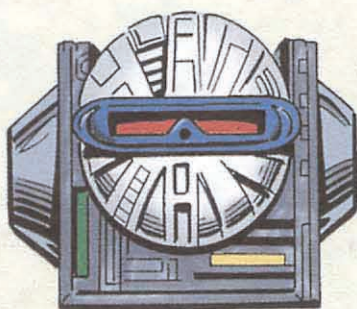
Полезные кубы

Вот другой тип роботов — маленькие летательные аппараты, управляемые на расстоянии. Они — идеальные устройства для нашего злодея, который грабит банки. Несколько залпов энергетическими лучами, и мистер Алчность может беззаботно прогуляться внутрь банка и похитить ценности. При рисовании роботов и андроидов не рекомендуется злоупотреблять всякими штуковинами и мелкими деталями. Но с дистанционно управляемыми леталками все наоборот: они должны быть высокотехнологичными. Они всего лишь маленькие устройства, и им не хватает индивидуальности.

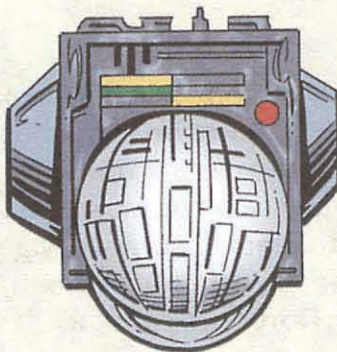

РИСОВАНИЕ ЭСКИЗОВ ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ ПЕРСОНАЖА

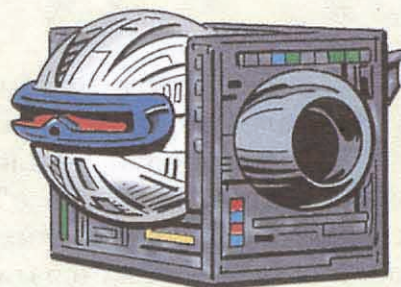
Как художнику комиксов, тебе, возможно, придется создавать нагруженные деталями персонажи, которые будут появляться на протяжении всего рассказа. В этом случае ты, конечно же, будешь рисовать их в различных ракурсах. Поэтому, чтобы тебе не приходилось каждый раз импровизировать, заранее составь схему или чертеж конструкции робота под разными углами зрения. Ты же не хочешь, чтобы в одном положении у него были три кнопки, а в другом — четыре. Персонаж всегда должен выглядеть согласованно.

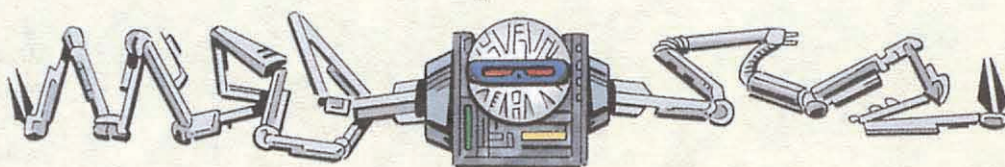
ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СВЕРХУ

ВИД В ТРИ ЧЕТВЕРТИ

РАЗВЕДЕННЫЕ В СТОРОНЫ "РУКИ"
(ВИД СПЕРЕДИ)

У ПРОФЕССОРА В ГАРАЖЕ

Профессора, злые ученые и изобретатели всегда устраивают автоматизированные лаборатории прямо в гараже. Не спрашивай меня, куда они ставят свои автомобили, но гараж — это то место, где они делают свои злые дела. В конце концов, каждому хочется иметь хобби.

Таинственные существа

Если поздно вечером ты задержишься у экрана телевизора и станешь бродить по второсортным кабельным каналам, то обязательно увидишь “документальные” фильмы про монстров из этой главы. И если таких доказательств их существования тебе покажется мало, почитай газетенки, которые продаются с лотков. Потом не говори, что я все это выдумал.

“Большая нога”

Можешь называть его “Большая нога”. Можешь называть его Сасквочем. Но никогда не называй его пушистиком. “Большая нога” водится только в определенных местах: в горах, в лесах, около туристских лагерей и на студенческих кинофестивалях. У тебя появится искушение нарисовать его похожим на гориллу или пещерного человека, но он ни то и ни другое. У гориллы очень короткие ноги и чрезвычайно длинные руки, а пропорции “Большой ноги” больше похожи на человеческие. Пещерный человек выглядит медленным и туповатым громилой, а “Большая нога” имеет сходство с диким зверем: каждый сантиметр его тела покрыт мехом.

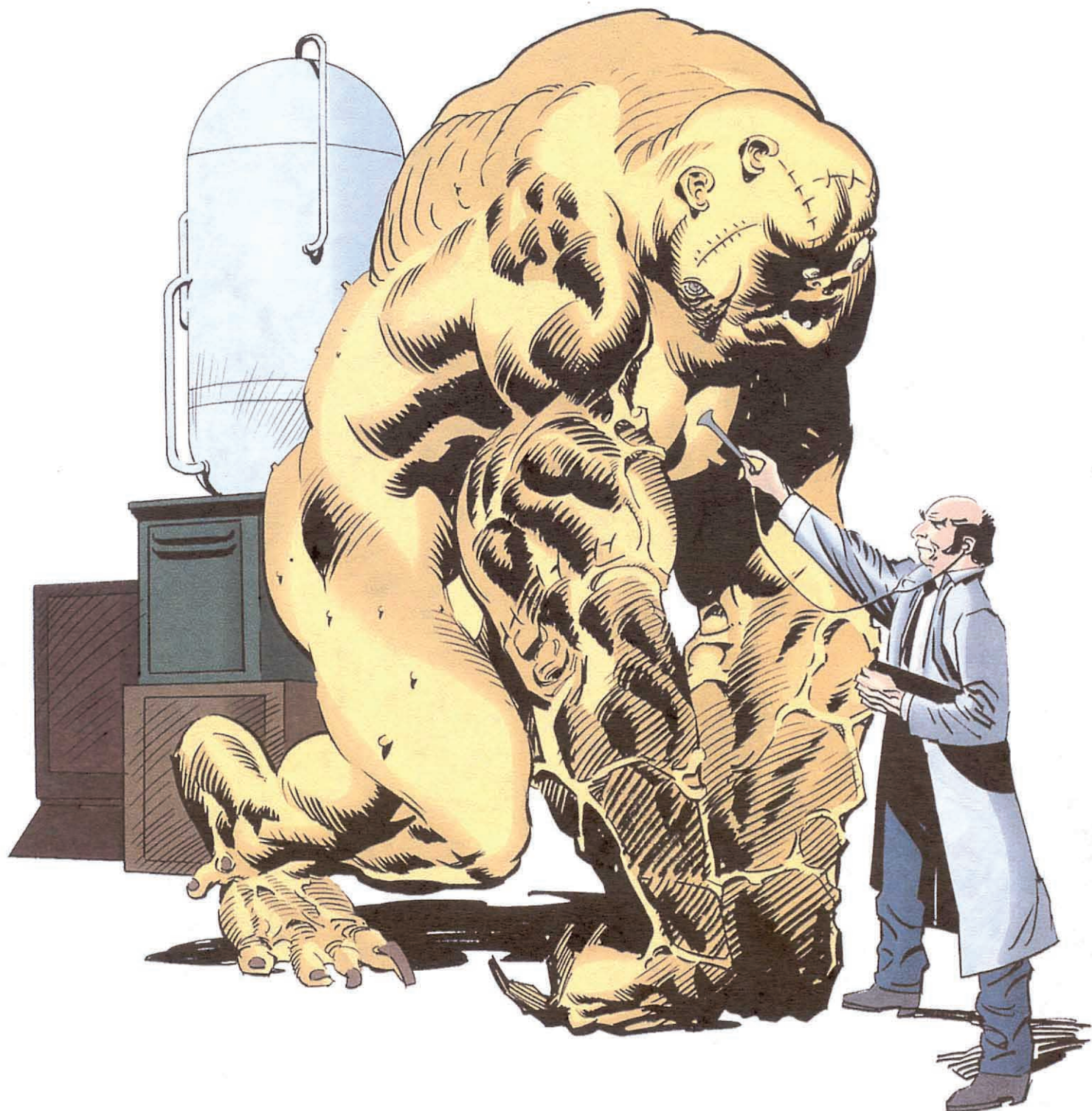

“Большая нога” намного выше обычного человека. Но такой впечатляющий вид придает ему не только рост, но и его объемы: он очень плотный. Посмотри, какой громадный у него торс, — по крайней мере, раза в полтора больше, чем у обычного человека. И хотя он покрыт мехом, шерсть у него достаточно короткая, чтобы были видны очертания огромных мускулов.

Плохие доктора: когда эксперименты не удаются

Не все злые ученые блистают умом, хотя все они считают себя гениями. Здесь мы видим, как доктор, пользующийся дурной славой, создал своего собственного монстра. Ну и что, если его уши и глаза расположены не там, где надо. Никто не совершенен! Эта груда разнородных частей тела и мышц глупая, но сильная. Благодаря такой форме головы — лысой, с высоким лбом и толстыми щеками — это существо похоже на большого ребенка. Он сделает все, что скажет его “папа”. Однако в следующий раз, когда монстр понадобится доктору, он вырвется на волю.

Поздравляет! У вас родился малыш!

Ах, вот она радость появления на свет новой формы жизни! Этот прием часто используется в фильмах ужасов и комиксах. Инопланетяне показываются как человеческие существа, и зритель невольно задает себе вопрос: "Они похожи на нас, или мы на них?" Наделив инопланетянина человеческими качествами, ты вдруг задумы-

ваешься, что они, возможно, просто борются за сохранение своей жизни — так же, как и мы. Не бойся неоднозначности. Пусть твоя аудитория увидит, что инопланетяне способны чувствовать и страдать, как любые живые существа. Затем беспощадно уничтожай их.

Как работают профессионалы

Нарисованному карандашом эскизу предстоит пройти несколько стадий обработки, прежде чем он станет изображением в комиксе.

От старта до финиша

Чтобы осуществить свои безумные идеи, создатели комиксов работают по налаженной системе:

1. НАБРОСОК

Сначала профессиональный художник комиксов создает примерный набросок. Это маленький, быстро сделанный рисунок, в котором художник опускает детали и сосредотачивает свое внимание на телодвижении, позе и событиях, происходящих вокруг.

2. УЛУЧШЕННЫЙ НАБРОСОК

Следующим шагом будет работа над чертами лица, мускулами и костюмом.

3. ТВЕРДЫЙ КАРАНДАШ

Используя карандаш 2H (он очень светлый), художник вырисовывает каждую деталь, в том числе тени, и маленькими крестиками (x) помечает места, которые рисовальщик должен будет зачернить тушью.

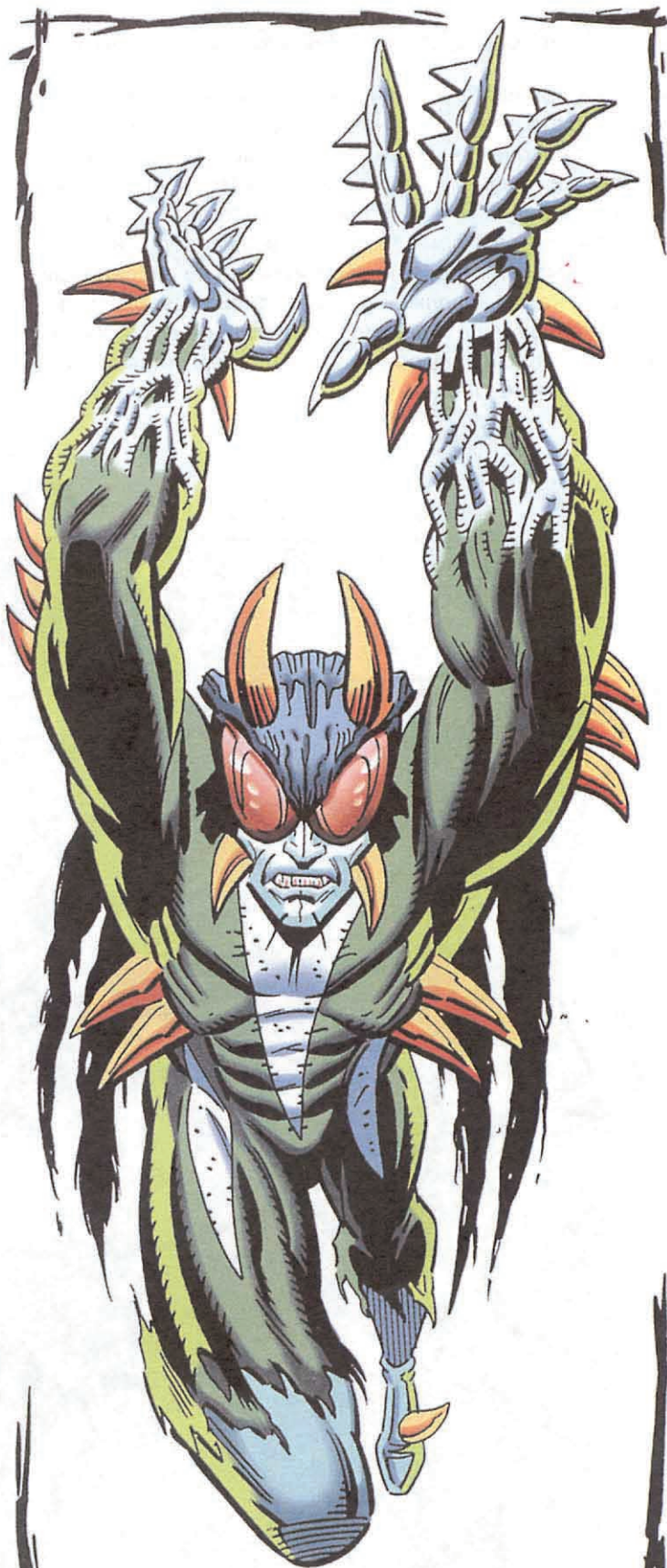
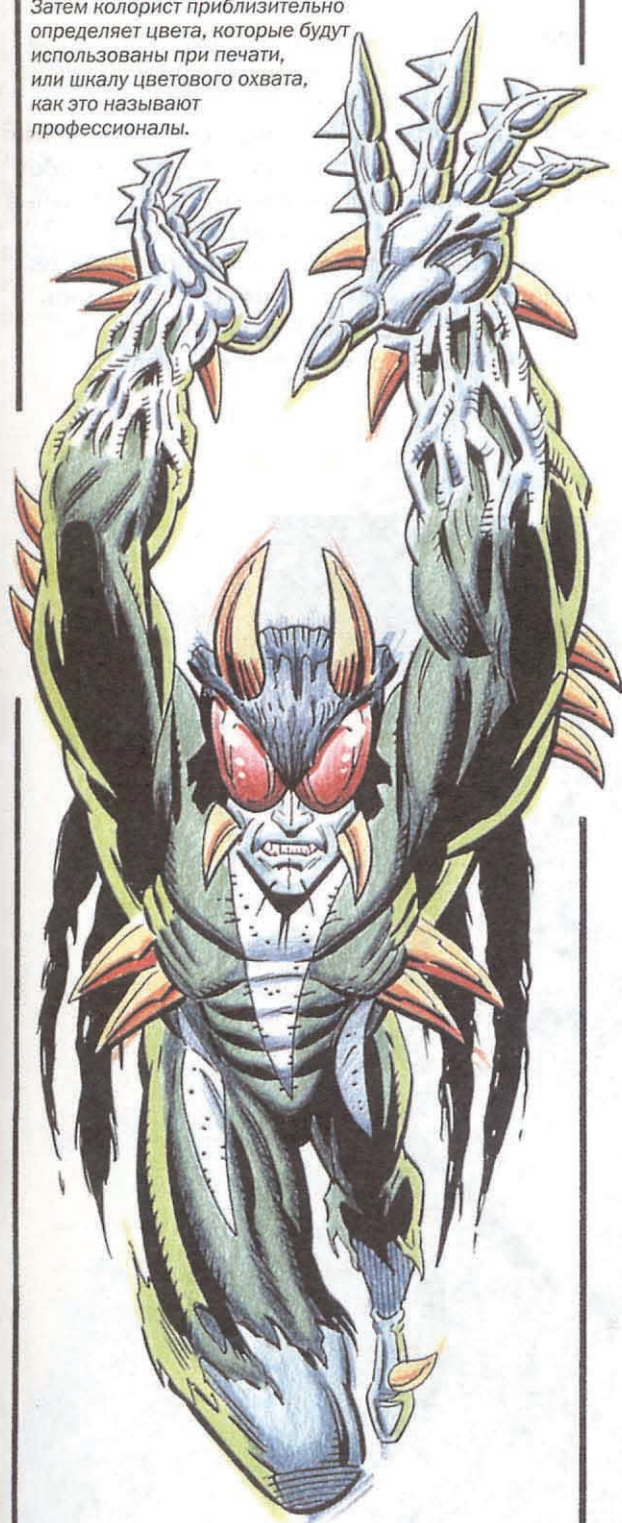
4. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАТУШЕВКА

Далее художник передает свой рисунок профессиональному рисовальщику тушью.

5. ШКАЛА ЦВЕТОВОГО ОХВАТА

Затем колорист приблизительно определяет цвета, которые будут использованы при печати, или шкалу цветового охвата, как это называют профессионалы.

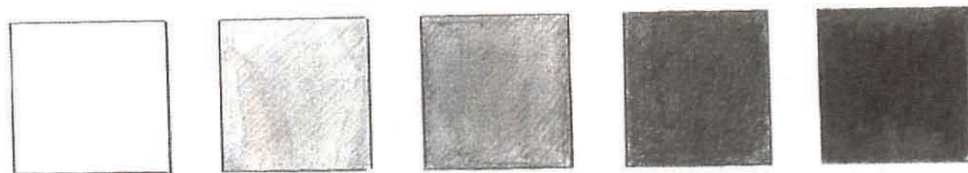
6. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Затем, после утверждения редактором, колорист подбирает на компьютере цвета из шкалы цветового охвата.

Техника рисования карандашом

Большинство изображений в комиксах выполнены тушью, но это вовсе не означает, что тебе следует отказаться от рисования карандашом! Существует много комиксов и графических рассказов, которые полностью сделаны карандашом, — и такие иллюстрации всегда отлично смотрятся. Кроме того, ты будешь совершенствовать свое мастерство, а не рассчитывать на рисовальщика тушью, который должен доделать твой рисунок. Такое изображение лучше отражает твоё истинное художественное умение, поскольку оригинал не подвергается обработке другим человеком.

Для создания рисунка, который не будет обводиться тушью, используй карандаш с более мягким (и, следовательно, более темным) грифелем, например, HB, B или 2B (самый мягкий/темный карандаш, который оставляет приличный след). Эти карандаши можно купить в любом магазине художественных принадлежностей. Различные оттенки серого цвета создаются более сильным или слабым нажатием на бумагу. На тоновой шкале показаны несколько оттенков, которые можно получить с помощью карандаша 2B. Чем больше оттенков ты используешь, тем богаче становится твой рисунок.

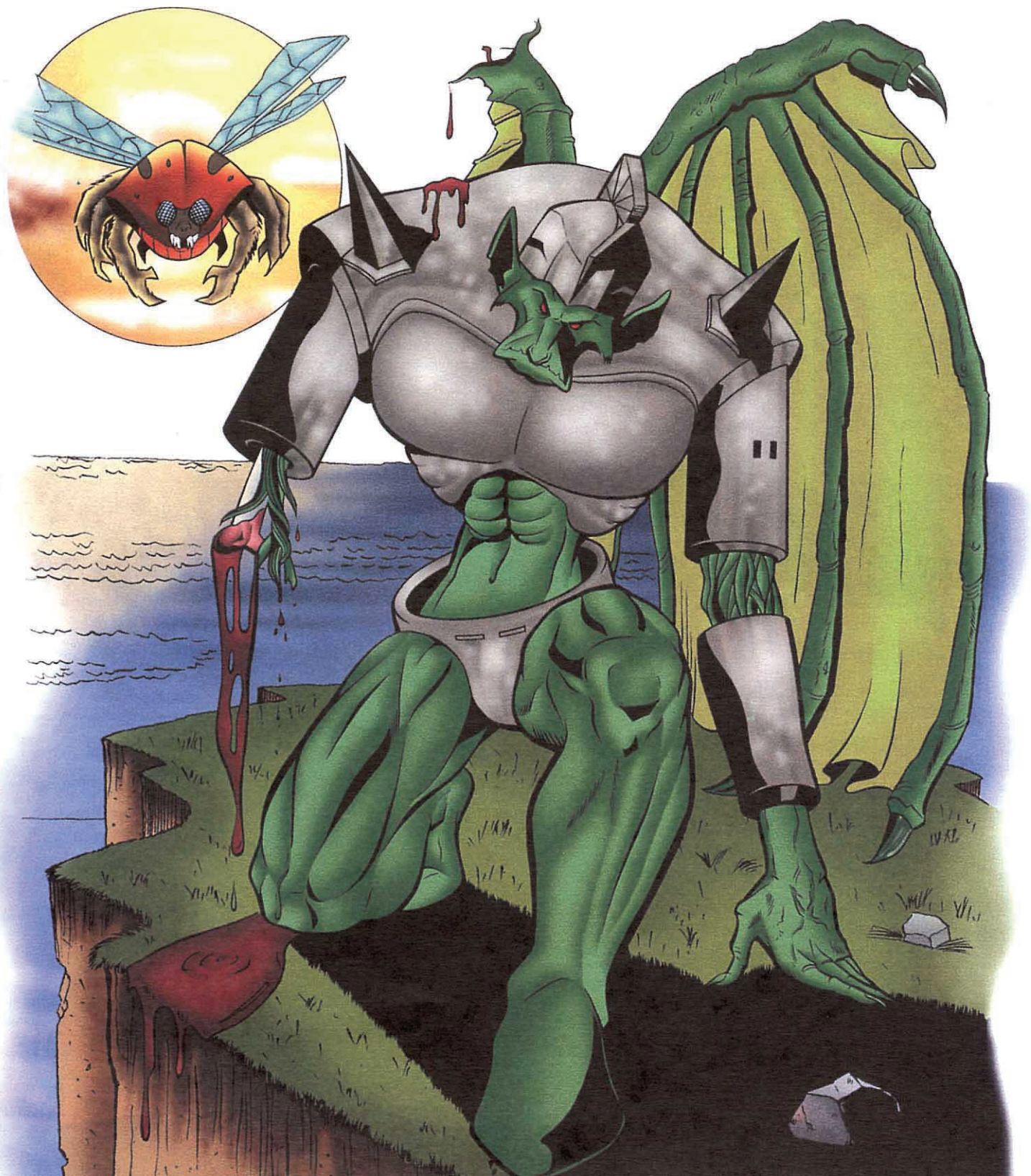

Целая история в одном рисунке

Многие новички рисуют свой любимый персонаж просто стоящим (или находящимся в определенной позе) и не рисуют ничего вокруг. Даже если поза выбрана удачно, рисунок не приглашает зрителя поверить в происходящее и шагнуть внутрь сцены, чтобы задержаться там еще немного. Попробуй создать драматизм, рассказывая краткую историю с помощью всего рисунка. Например, этот крылатый инопланетянин получил очень серьезные ранения. Одно крыло у него откушено;

он лишился руки и потерял много крови (если, конечно, вязкую жидкость, вытекающую из его вен, можно назвать кровью). Инопланетянин высоко приподнялся, стоя на утесе, окруженном водой. Скорее всего, он уже не сможет лететь дальше из-за своих смертельных ран. И вот, когда уже хуже некуда, неожиданно появляется гигантское летающее насекомое, которое прикончит беднягу.

Так что, дружище, понедельник — трудный день.

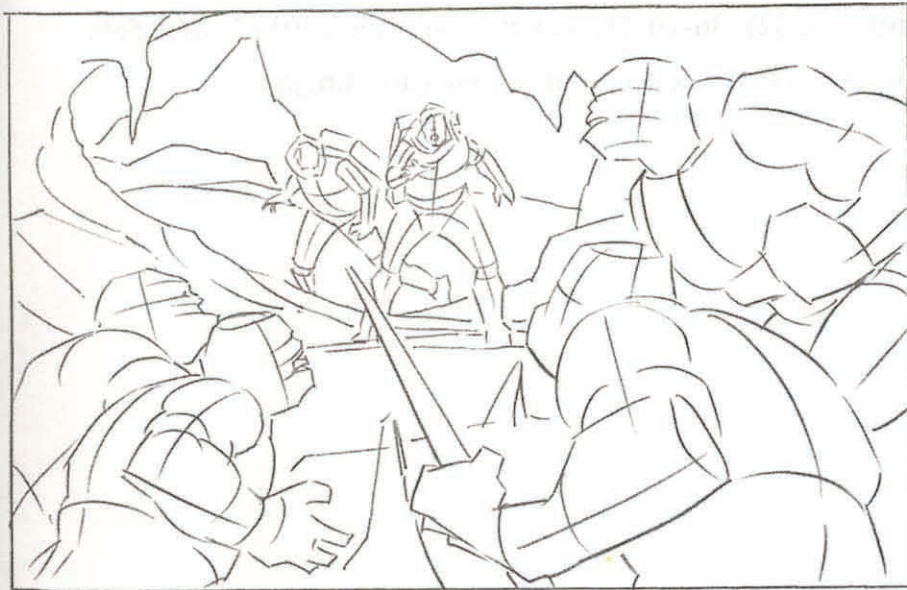
Постановка сцен

Хорошо поставленная сцена (даже комедийная) вызывает у читателя сильные эмоциональные переживания. Один из традиционных приемов, который используют профессиональные художники комиксов — создание двух одновременно происходящих событий в одном рисунке.

Вот хороший пример. Первое событие: влюбленная парочка остановилась в укромном месте, чтобы побыть наедине. Второе: ужасный монстр из болота очень голоден. Мы замечаем, что, пока мужчина и женщина мурлычат друг с другом, чудовищное существо поднимается в полный рост... Это сводит нас с ума! Мы мысленно кричим им: "Убегайте отсюда! Перестаньте целоваться и разверните автомобили!" Такой подход очень эффективен.

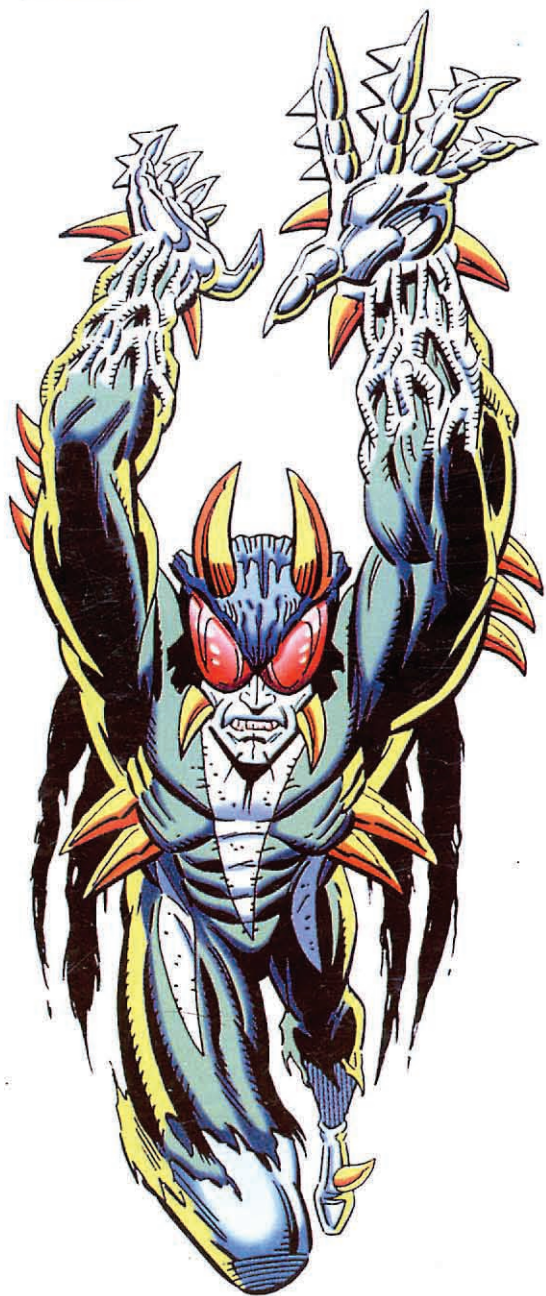
Как создать манящую сцену

Что делает этот рисунок таким притягательным? Драматизм. Ты чувствуешь, что сцена привлекает тебя, и это благодаря способу построения. Очевидно, что путешественники находятся в неведомом краю. Наверняка они заблудились, замерзли, и у них мало запасов пищи. Здесь нет признаков цивилизации. Они подошли к пещере, которая могла бы стать их временным пристанищем, вот только пещера уже занята — кристаллическими существами из льда. И, похоже, они не очень-то рады человеческим гостям. Все это ты можешь рассказать с помощью тщательно продуманной планировки всего одного рисунка! При таком устройстве сцены тебе захочется перевернуть страницу, чтобы посмотреть, что же случится дальше. Это — основа хорошего рассказа в комиксе.

Откройте мир, не похожий ни на что виденное ранее, — мир инопланетян-рептилий, деформированных мутантов, злобных андроидов, воинственных роботов и насекомоподобных тварей. Кристофер Харт покажет вам, как самим нарисовать этих необычных гостей с других планет, которые порождены исключительно нашей фантазией и отличаются внешним видом от чего бы то ни было на Земле. В книге вы найдете все, что необходимо для воссоздания необычных персонажей: изумительные рисунки, подробные пошаговые инструкции и практические советы. Берите карандаш и погружайтесь в удивительный мир фантазий.

Кристофер Харт является автором самых популярных бестселлеров серии «Как нарисовать...», охватывающей всё, начиная от рисования карикатур и заканчивая анимацией. Его книги переведены на десять языков. Он проходил обучение по программе Уолта Диснея в Калифорнийском институте искусств, а затем получил степень бакалавра искусствования в Нью-Йоркском университете. Харт разрабатывал персонажи комикса «Блонди», работал в журнале «Mad Magazine» и писал комедии для многих ведущих кино- и телевизионных компаний, в том числе «MGM», «Paramount», «Fox», «NBC» и «Showtime». Живет в Коннектикуте с женой и двумя дочерьми.

ISBN 985-438-761-5

9 789854 438761

