

ДМИТРИЙ ЛЯЩЕНКО /// СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КАК ВЫЖИТЬ В ИНДУСТРИИ КОМИКСА

В ЧЕМ МАГИЯ
КОМИКСА?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
РУССКАЯ ШКОЛА
КОМИКСОВ?

САМИЗДАТ ИЛИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО?

КАК
ПРИРУЧИТЬ
КОМИКС?

А ЧТО
ПО ШРИФТУ?

КАК ПРИДУМАТЬ
ПЕРСОНАЖ?

Дмитрий Лященко

Как выжить в индустрии комикса

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42672773

Как выжить в индустрии комикса. Советы от профессионалов: Эксмо;

Москва; 2019

ISBN 978-5-04-099603-2

Аннотация

Мечтаешь нарисовать успешный комикс и занять достойное место на пьедестале российской индустрии комиксов? Тогда в твоих руках оказалась нужная книга. Дмитрий Лященко собрал опыт двухсот лучших комиксистов России, проанализировал состояние индустрии и подготовил лайфхаки по выживанию в мире графических романов. Первая часть книги состоит из ответов на двенадцать важных вопросов. Например, как становятся комиксистами, когда в стране почти нет профильного образования и устоявшейся школы, где брать мотивацию и время, как добиться того, чтобы комикс стал не просто хобби, но заработком. Во второй части вы узнаете, как пройти все этапы – от идеи и сценария до раскадровки и рисования. В последней части художники сами расскажут, как работать с издателем и читателями, выступать на фестивалях и продвигать

проекты. Загляни на творческую кухню к тем, кто уже обзавелся армией поклонников ВКонтакте и Instagram. Пополни ряды преуспевающих комиксистов уже сегодня!

Содержание

Как русский комикс стал героем книги	6
Часть I	10
Откуда у нас комиксисты?	10
Какое мышление нужно автору?	14
В чем магия комикса?	19
Как понять, что комикс – ваш формат?	24
Где учатся комиксу?	32
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Дмитрий Лященко

Как выжить в индустрии комикса. Советы от профессионалов

© Лященко Д., текст, 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

*Посвящается несбывшимся, неслучившимся,
нереализованным возможностям. Пусть я уменьшу
их число. По крайней мере в том, что касается
комиксов.*

Как русский комикс стал героем книги

Лет десять назад эта книга была бы невозможна.

За последние годы комиксы прошли в России славный путь («от энтузиазма к бизнесу», по словам художника **Глеба Мельникова**) – к появлению своих издателей, фестивалей, магазинов. И главное, к появлению большого и вдохновенного сообщества авторов и поклонников.

Без помощи сообщества книга вряд ли бы получилась. Она написана на основе более двухсот интервью с художниками, сценаристами, издателями со всей страны, а также за ее пределами.

Это издание призвано помочь, если вы хотите создать свой комикс.

Если вы уже занимаетесь комиксами, оно позволит заглянуть к коллегам на творческую «кухню».

Для книги я общался и с молодыми художниками авторских комиксов, и со сценаристами и художниками «Bubble» – самого крупного и известного российского комикс-издательства, и с мэтрами, начинавшими в 90-е. Я выяснял, почему они занялись рисованными историями, как строится их работа, как они ищут героев и сюжеты.

Идея выросла из статьи, которую я готовил летом 2018 го-

да – «Нишевое искусство: как комиксы выживают и развиваются в России». Работая над статьей, я собрал первый материал и понял важность подобной книги. Но если задуматься, идея всегда была рядом.

Я увлечен комиксами с детства, после того как родители подарили мне «Борьбу за огонь» – комикс по роману Жозефа Рони-старшего о доисторических временах.

Более девяти лет я главный редактор сайта о конкурсах для дизайнеров и художников. Конкурсы приучили меня работать с мнением большого числа людей.

Возможно, самым сложным было остановиться и перестать проводить интервью, ведь каждый опрошенный автор рекомендовал еще двух-трех талантливых человек.

Комиксы идеальны, когда нужно передать свою историю через изображения. Они подойдут, если вам нравится объединять графику и текст или тесно в традиционной иллюстрации и прозе.

Первая часть книги состоит из ответов на двенадцать важных вопросов.

Например, как становятся комиксистами, когда в стране почти нет профильного образования и устоявшейся школы, где брать мотивацию и время, как добиться того, чтобы комикс стал не просто хобби, но заработком.

Во второй части рассказано, как пройти все этапы – от идеи и сценария до раскадровки и рисования.

В последней части поговорим, как работать с издателем

и читателями, выступать на фестивалях и продвигать проекты.

Но перед вами не строгая или обязательная инструкция, от которой нельзя отходить. Пусть советы подскажут решение, а лучший комикс придумаете вы сами.

Один из вопросов, который я задавал художникам: «Хорошее ли сейчас время, чтобы становиться комиксистом?»

Я не получил однозначного ответа, потому что благоприятность момента зависит от вас, вашей устремленности. «Пожалуй, лучшее», – говорит **Дмитрий Феоктистов**, художник «**Фронттира**» и других работ.

«Закладываются основы русских комиксов, и можно претендовать на статус «легенды» в будущем. Каждый может занять место под солнцем и стать русским Стеном Ли и Джеком Керби»

Дмитрий Феоктистов

«Ужасное время», – отвечает **Евгения Кундозерова**, создательница комиксов «**Драка века**» и «**Клава и последняя жизнь**».

«Тут нет денег, во всяком случае не для авторов. Контента в мире много, нужно быть по-настоящему интересным, чтобы обратить на себя внимание. Но если очень хочется нарисовать комикс, стоит это сделать. Я так и поступила. Будет что подарить друзьям и родственникам на праздники...»

Евгения Кундозерова

Вы испытаете себя в роли сценариста и художника, режиссера, редактора и специалиста по продвижению. Или, если не готовы делать все в одиночку, ищите единомышленников и создавайте команду.

Начать свой комикс – легко. Понадобятся идея, желание ее реализовать и усидчивость. А еще «рисовать уметь хоть маленечко», – замечает **Ева Морозова**, автор паблика «ШКЯ (шутки, кайф, яшперица)». Хотя некоторые полагают, что и это не столь важно...

В интервью для проекта **Rara Avis** критик и исследователь **Алексей Павловский** размышляет: «Если Россия породила великую литературу и живопись, то великий комикс – это следующий шаг».

Русские комиксы развиваются, и новые имена появляются постоянно. Будет прекрасно, если книга поможет вам стать одним из них.

*Дмитрий Ляценко,
март 2018, Москва*

P. S. Об иллюстрациях.

В основном они предоставлены героями интервью.

Кроме того, на **citycelebrity.ru** проводился масштабный конкурс. На сайт можно было прислать свой стрип: историю на 3–4 кадра, как стать комиксистом. Самые интересные вошли в главы вместе с советами.

Часть I

Двенадцать важных вопросов

Откуда у нас комиксисты?

«Ветер завывает за стенами пещеры, огоньки пламени трепещут, едва разгоняя холод и мрак. А грязный человек в звериной шкуре выцарапывает примитивные фигурки на стенах своего жилища. Это самый первый создатель комиксов...»

Кирилл Ковальчук, сценарист

Закрепиться в России рисованные истории пытаются с конца восьмидесятых. Исследователи называют несколько витков развития. Все благодаря энтузиастам, выставкам и фестивалям, волне экранизаций – и после каждого комикс вызывал в обществе меньше удивления и непонимания. Как следствие, увеличивалось число наших авторов.

Сколько у вас коллег?

Николай «Swamp_Dog» Ковалев, администратор портала **«Авторский Комикс»**, предлагает различать рисующих профессионально (для печати) и тех, для кого это хобби. Создателей веб-комиксов тысячи, но в Интернете характерна «текучка»: иссякает энтузиазм, и люди бросают нача-

тое.

Число профессионалов **Михаил Заславский**, руководитель комикс-студии и администратор сайта «**Комиксолет**», оценивает приблизительно в сто человек. Цифру можно увеличить, если учесть занятых комиксами параллельно с другой работой.

Анна Коростелева, главный редактор издательства «**Комикс Паблишер**», готова озвучить число действующих авторов примерно как пятьсот человек. В основном это любители, даже с выполненными проектами.

«Несколько лет назад, если ты делал комиксы в России, то был первопроходцем. Сейчас есть риск затеряться... Но ниша не занята полностью, пробиться реально»

Кирилл Черкай,

художник проекта «Герои Расколотой Земли», соавтор серии «Пауко-Змея»

Юрий Константинов, автор «**Вечного лета**» и «**Pedalburg**», говорит, что вокруг работы комиксиста сложилось много мифов и легенд.

Но все просто: «У вас есть идея, и вы не можете ее не нарисовать, потому что иначе она вас не оставит».

Вам придется возвращаться к этой идее, пока вы не изложите ее на бумаге или мониторе. Затем наступает миг «внутренней пустоты и, наверное, счастья». Персонажи воспринимаются как старые друзья, с которыми отлично про-

вел время, голова открыта для размышлений, переживаний – вплоть до новой идеи.

Одни авторы, как, например, **Богдан** или **Лена Мурзина**, начали рисовать по примеру друзей. Другие выбрали комикс из любопытства – искали способ раскрыть сюжет, а большинство читали комиксы и решили попробовать сделать свой.

Когда-то **Евгения Кундозерова** валяла войлочные игрушки. Со временем замыслы игрушек усложнились и потребовали предварительных набросков:

«Вскоре я стала замечать, что рисунки похожи друг на друга. Когда не получалось рисовать определенную позу персонажа, я автоматически ее избегала. Так я задумала комикс. Это история в картинках, и для него я заставила себя рисовать не то, что комфортно, а то, ЧТО НАДО во имя истории!»

Евгения Кундозерова

В итоге она отказалась от войлока в пользу комиксов. Объяснила выбор тем, что пока делала игрушки, квартира была завалена материалами и постоянно болела спина. «А когда рисовала, просто болела спина».

Порой к комиксам приводит случайность, как было с **Ильей Тихомировым**:

«У меня нет художественного образования, да и основная работа другая, хотя по-своему творческая. Водить фломастерами по бумаге я любил

*с детства, но до серьезного увлечения не доходило.
А потом мне подвернулись маркеры, которые
очаровали – ими прямо хотелось рисовать. Позже
нашлась любимая тема – город и транспорт.
И родился иллюстратор...»*

Илья Тихомиров,

автор комиксов о петербургском метро

Какое мышление нужно автору?

Комикс – один из видов визуального нарратива (так называют истории, в которых текст и изображение находятся в постоянном взаимодействии). По мнению **Марии Скаф**, преподавателя **Школы дизайна ВШЭ**, переводчика и исследователя визуальных нарративов, понимание «что рассказать картинкой, а что доверить словам и как сохранить между ними баланс» не развито даже у многих художников. Придумывая комикс, нужно уметь передать историю сразу на двух языках. «А точнее на одном, новом, том, что возникает на стыке текста и картинки».

Георгий Магер, автор графического романа «**Большой древнерусский борщ**» и художник в международном сборнике «**По ту сторону изгороди**», сравнивает комикс с книгой, где иллюстрации взяли верх и «заполонили все».

При этом мышление иллюстратора и комиксиста различается.

Дарья Конопатова, выпускающая анимацию и комиксы под псевдонимом **Dasha КО**, объясняет, что иллюстратор похож на фотографа, выстраивающего статичный кадр, а автор комиксов – на режиссера, который работает над постановкой сразу нескольких сцен.

«Вместо одной целостной иллюстрации, охватывающей пласт сюжета, мы получаем

картинки, последовательно раскрывающие мысль»
Дарья Петушок, создательница комиксов «Коленки»
и «Пробел»

Возможно, как вид искусства комиксы ближе к кино, чем к прозе.

В вашем распоряжении, как замечает **Евгения Кундзерова**, «любые декорации, лучшие спецэффекты и самые нетребовательные актеры на свете».

На взгляд **Захара Ящина**, автора «**Большой книги чувака**», комиксист подобен драматургу и мыслит действиями: «Только не в рамках сцены, а в рамках кадра, страницы или разворота. Кадр комикса может быть красив и самоценен, но нужный смысл приобретает лишь в ряду других».

«Писатели мыслят словом, художники картинками, образами, а комиксисты – картинкой и текстом одновременно»

Ольга Лаврентьева

Я спрашивал десятки авторов, как развить визуальное мышление.

Одним кажется, что качество врожденное, другие объясняют его насмотренностью и рекомендуют смотреть больше фильмов и читать больше комиксов.

Анна «Lumbricus» Сучкова, создательница «**Русских готических комиксов Edge of the night**», напоминает, что комикс – набор картинок, и ее совет: кадрировать реальность, разбивать ситуацию на планы и ключевые точки, от-

секать лишнее.

*Взгляд
обычного человека*

*Взгляд
комиксиста*

Стрип Ирины Губановой

«Выбираю в хорошем фильме понравившийся кадр и анализирую, почему он мне нравится? Что в нем зацепило? Какая здесь композиция, свет? Какой прием использовал постановщик? А после пытаюсь нарисовать картинку, соответствующую данным критериям. Не скопировать кадр, а придумать свое!»

*Упражнение от художника **Полины Кеопing***

В чем магия комикса?

«У комикса нет формальных рамок. Никто не докажет, что ты нарисовал «неправильный». Есть люди с разными предпочтениями, разные подходы и вкусы, жанры, но нет единственно верного»

Дмитрий Феоктистов

Дмитрий Дубровин, участник антологии «**This is КОМИКС**» и автор «**Оранж Лайф**» и «**Russia is Dead**», считает, что заниматься комиксами может каждый: «Даже тот, кто ни разу не рисовал либо только начинает творческий путь». Он уверен, что комикс – прежде всего история. Графика неотъемлема, но не так важна, ее можно сделать из коллажей, фотографий или специально примитивным стилем.

Дмитрий учился на программиста, а параллельно пробовал рисовать. Почувствовав, что разработка игр и программ перестала радовать, сосредоточился на творчестве.

«Моими лучшими помощниками стали форумы в Интернете и книги по рисованию... Сперва я рисовал статичных персонажей, израсходовал тысячи листов бумаги и карандашей с ручками. И в какой-то момент стали получаться сносные. Как только покорил эту вершину, постепенно наскучило рисовать их в примерно одинаковых позах и без сюжета»

Дмитрий Дубровин

Персонажи стали двигаться, работы приобрели фон. Если сюжет не получалось раскрыть только графикой, добавлялись пузыри с текстом. Картинки развились в комиксы: «Вернулась магия, которую я чувствовал в программировании. Только теперь не кодом в редакторе, а карандашом на бумаге я мог делать все, что взбредет в голову...»

Ольга Жибрик, художник и дизайнер из Санкт-Петербурга, вспоминает, что, когда увлеклась комиксами, стала видеть их везде — и в известном триптихе в музее, и в рекламе: найти источники вдохновения больше не было проблемой.

Что такое
Комикс?

Мы привыкли считать комикс исключительно современным искусством. Но вообще-то, комикс существовал всегда. Давайте спросим об этом художников прошлого.

Комикс - это история, рассказанная в картинках.

Комикс - это сочетание картинок и текста.

Комикс - это персонаж и его эмоции.

O.ZHИ

А ещё комикс - это: реклама, дорожные знаки, инструкция безопасности в самолёте, серия картин в музее...
Комикс повсюду - и нужно только научиться это замечать и использовать.

Стрип Ольги Жибрик

«Комикс окружает нас, просто мы не замечаем. Любой человек создавал рисованные истории – будь то детские рисунки с подписями, дневниковые записи

с рисунками, схемы, инструкции»

Елена Авинова,

автор комиксов «Дело о шинели», «Королева Пик», «Лав Род»

При желании вы вполне можете обойтись графикой и создать «немой» комикс.

В нем, комментирует **Анна Lumbricus**, повышенные требования к режиссуре и сценарию – добиться понимания труднее.

Но чаще авторы видят в симбиозе с текстом преимущество:

«В сочетании изображений и слов рождается нечто большее. Если сочетать умеючи, может получаться необычный результат. Что-то проще описать словами, что-то можно только показать, а комикс умеет и то и другое»

Юля Тар

Художнику **Валерии Гудковой (Gothic_Valery)**, когда она работала над первым комиксом **«Тайная книга»**, было тяжело и непривычно перестроиться после иллюстрации. Валерия рассказывает, что выбирать правильные ракурсы – куда «поставить камеру» и с какой стороны лучше показать персонаж – помогло чтение статей по режиссуре и операторской работе.

Однако не стоит думать, что комикс лишь раскадровка для фильма:

«Он работает иначе. Изюминка в том, как

мы взаимодействуем со страницей и с отдельной панелью. Как перелистываем и перескакиваем с полосы на полосу, скользим глазами по баллонам с текстом. В движении глаз, в игре с нашим восприятием, в синтезе нашей фантазии и фантазии художника и есть магия комикса»

Сергей Титов, автор серии «МЯУ»

Как понять, что комикс – ваш формат?

«Комиксы – лишь один из способов рассказать историю. Если много визуальных деталей, их легче нарисовать, чем описать. В противном случае я бы писала книги»

Евгения Кундозерова

«У меня никогда не было любви к комиксам, – говорит **Мария Медведик**. – Но какие-то диалоги, которые я наблюдала, проще зарисовать».

Однажды они с лучшей подружкой, тоже Машей, отправились «выпить по бокальчику сидра». Это привело к созданию стрипов про отношения **«МАША БЛИН»**

«Написали мужьям, что закругляемся, – вспоминает Мария. – Те пришли и, увидев, что мы заказали еще по бокалу, почти синхронно воскликнули: «МАША, БЛИН!».

Мария зарисовала случай и, чтобы показать друзьям, создала паблик в «ВКонтакте». Неожиданно он набрал популярность.

По мнению **Катерины Богдановой**, которая ведет сообщество рисованных историй **«365 days of pain»**, нам нужны понятные и простые формы передачи информации, и комикс удачно справляется: «Посредством абстрактных обра-

зов и емких фраз можно ярко передать мнение. Это один из самых удобных, доступных и веселых способов самовыражения».

Сценарист **Владимир Максимушкин**, среди изданий которого **«Откосы и отвесы»**, **«Багряница»**, **«Черновик: четвертая дверь»**, **«Красная точка»**, полагает, что комиксы позволяют рассказать любую историю: «Если они вам нравятся и в голове яркой свечой горит идея, воплощайте ее в них».

SHISHUNER

Стрип Павла Шишунера

«Если подразумеваются долгие глубокие философские рассуждения, напишите роман. Если у вас есть знакомые продюсеры, способные найти финансирование, идите в кино. Если же история

насыщена действием, интересными визуальными образами, но денег нет, то лучше податься в комикс»

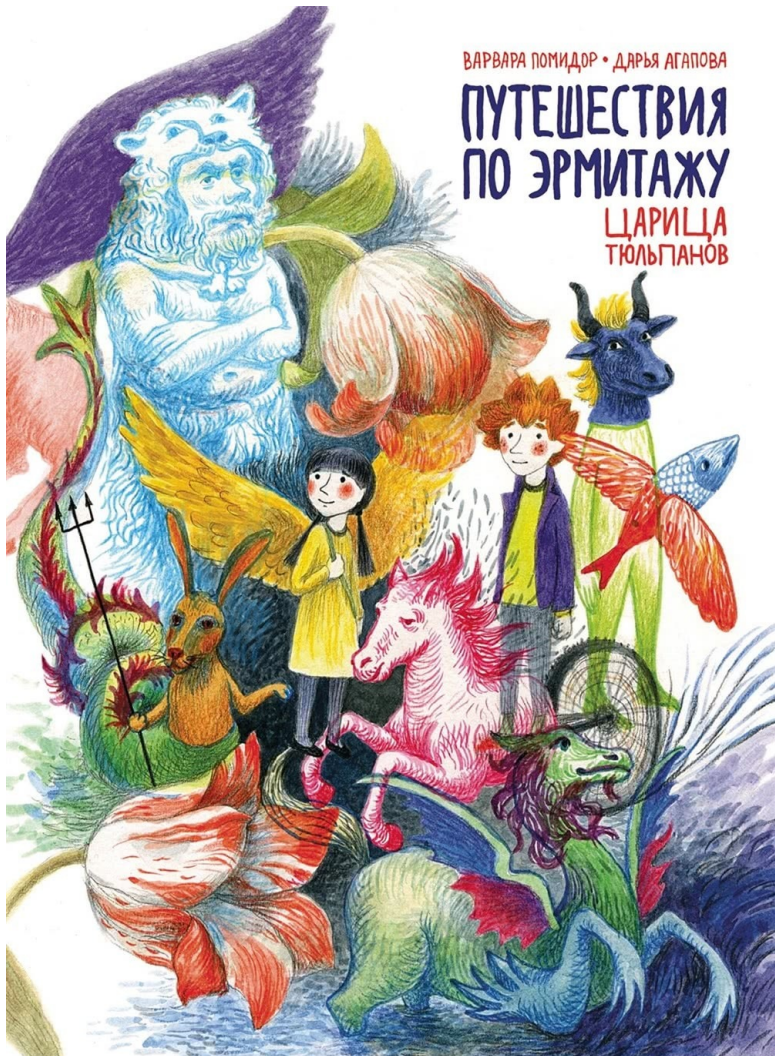
Владимир Максимушкин

Илья Обухов, участник творческого дуэта «**Live Bubbles**», приводит пример, как работал с одним режиссером: «Тот все время спрашивал, можно ли нарисовать то одно, то другое. Я недоумевал, а потом понял, что режиссеры думают бюджетами. Пришлось заверить, что могу нарисовать хоть космический корабль. Комикс для меня – уникальный формат повествования, в котором я расскажу больше, чем, например, в прозе».

ВАРВАРА ПОМИДОР • ДАРЬЯ АГАПОВА

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЭРМИТАЖУ

ЦАРИЦА
ТЮЛЬПАНОВ

«Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов» — познавательный и очень красивый комикс о приключениях в музее. Над ним несколько лет работали художник **Варвара Помидор** вместе со сценаристом **Дарьей Агаповой**.

Алексей Замский, сценарист серии «Игорь Гром», шутит, что прозаик должен убедить в реальности своей выдумки каждого читателя, а сценарист комикса — только художника: «Правда в том, что мы часто рассказываем истории, состоящие не из слов, а из образов. И сценаристу не нужно описывать образ идеально точно, так чтобы он достучался до сердец тысячи незнакомых людей. Достаточно, чтобы его понял художник... Читатель воспринимает потом не слова, а сразу образы. Мы видим комиксную картинку так же, как мир вокруг, она за мгновение проникает в нас. Этой мгновенностью, непосредственностью воздействия комикс меня

и привлекает. Ты переворачиваешь страницу – и что-то уже случилось, и ты не можешь оторвать взгляд».

Где учатся комиксу?

Большинство заметных наших авторов попали в комиксы из других сфер – компьютерных игр, иллюстрации, дизайна или самоучки и осваивали сценарий и рисунок своими силами.

Немало художников перешли из анимации – с мыслью, что создавать комиксы проще, либо под давлением обстоятельств, как **Александр Еремин**, автор «Хакера», «Приключенцев» и других работ. Он был вынужден стать комиксистом, когда с распадом Советского Союза закрылась студия «Мультелефильм»:

«Я начал рисовать комиксы по анекдотам и карикатуры. Только так смог зарабатывать, чтобы не подохнуть... Позже удалось устроиться иллюстратором книг и в журнал «Навигатор игрового мира», и я занялся комиксами серьезнее»

Александр Еремин

North Carolina, выпустившая на русском и английском языках комикс «**Bubblegum monster**», была дизайнером в издательстве для детей. По ее словам, она «прониклась героями книг, иллюстрациями и рассказами известнейших писателей». Это позволило наполнить воображение образами, придумать своих первых персонажей. Формула, которую она называет – «Книги + рисование = комиксы».

AORO (Алена Медовникова) работала концепт-художником в видеоиграх и задумала создать свой фэнтези-мир:

«Я рисовала иллюстрации с персонажами разных рас, дизайнами костюмов и уникальной архитектурой. Но поняла, этого недостаточно. И нашла единственный для себя способ рассказывать сложные сюжеты будучи художником...»

AORO

Первая попытка выпускать сериал **«Морская звезда»** была неудачной. Проект оказался заморожен на несколько лет. Причину Алена видит в недостатке опыта и в том, что в 2016 году в России не было профессионального образования для авторов комиксов. Пришлось получать опыт, копируя любимых мастеров, общаясь с другими самоучками. Затем удалось устроиться в «Bubble» и там понять тонкости и нюансы потокового производства длинных серий.

Антон Савинов, художник комикса **«Доктор Люцид»**, утверждает: «Чем больше знаний у вас в смежных дисциплинах – колористике, графическом дизайне, режиссуре, типографике, «тем более цельные и сложные вещи будут получаться».

На взгляд иллюстратора и комиксиста **Дмитрия «Nikls» Никулушкина**, известного по публикациям в ставших культовыми журналах **«Сережка»** и **«Арбуз»**, тренировать прежде всего надо навыки в анатомии и композиции. Два краеугольных камня: умение строить кадры с разных точек

обзора и умение рисовать героев опять же порой с самых неожиданных ракурсов.

Чтобы понять, какое обучение вам нужно, **Евгений Яковлев** («My first book», «Слов нет», «Девочка и камень», «Вольф Хельсинг» и другие работы) рекомендует решить, каким комиксом вы хотите заниматься.

Если вы нацелены на коммерческую отрасль, придется учиться и повышать навыки каждый день, год от года. Для «альтернативного» вполне может хватить уровня «читал несколько комиксов» и «умею рисовать огурец с глазами».

Смелость – вот что нужно для комиксов. **Илья Обухов** поясняет, что всегда будет кто-то лучше, а если опасаться этого, можно и не начать:

«Хотелось бы, чтобы у вас было художественное образование, но в современном авторском комиксе оно не играет большой роли. Авторские рисунки тем и хороши, что многие вещи можно обозначить. Читатель принимает стиль автора как правила игры»
Илья Обухов

Еще не так давно всем, кого не устраивает самообучение, Евгений Яковлев рекомендовал бы ехать за границу и там поступать в университет на художника комиксов. Но теперь много фестивалей, а на них – зоны лекториев, где можно почерпнуть основы.

«Если есть возможность пойти к опытному комиксисту, стоит хвататься за нее», – делится опытом **Джамия Зулъ-**

пикарова (Jijoni). Она училась у Алима Велитова, и это добавило необходимой практики.

Дмитрий Дубровин полагает, что чужие работы, по сути, и есть учебник: «Надо просматривать его с определенным фильтром в голове. Например, смотреть только раскадровку, только звуки, только композицию в кадрах и т. д. И чем больше разных комиксов и манги, тем проще понять закономерности».

«Анализируйте, что вы видите, и пытайтесь понять, зачем нужна та или иная панель, сцена, действие, что они несут в себе и как это ведет и удерживает внимание читателя»

Евгений Францев

Стас Якимов (Saint Yak), сотрудничающий с российскими и американскими издательствами, уверен, что учиться следует у тех, у кого есть опыт, и больше всего его у тех, кто создал культуру комиксов и вырос внутри этой культуры. Например, Рафаэль Альбукерке, Шон Мерфи, Джок.

Стрип Иры Бобровской

В Санкт-Петербурге работает бесплатная Школа комиксов «Палитра» для участников от 14 до 30 лет. По словам куратора **Ксении Панкиной**, курс на два семестра читают художники, сценаристы, издатели.

«По результатам мы организуем несколько публикаций – одну в сборнике стрипов и одну в полноценном сборнике комиксов. Студенты участвуют в комикс-проектах и фестивалях, знакомятся с издателями»

Ксения Панкина

В 2018 году **Школа дизайна Высшей школы экономики** в Москве запустила образовательный профиль «Комикс».

«Комиксы – едва ли не единственный связанный с печатным делом вид искусства, который постоянно растет, – говорит в интервью portalу «Юга.ру» **Василий Кистяковский**, совладелец магазина комиксов «**Чук и Гик**», преподаватель теории и истории комикса в Школе дизайна ВШЭ. – Как явление они развиваются быстро и становятся все более влиятельными... Вышка умеет эффективно реагировать на актуальные запросы, поэтому довольно быстро ввела профессиональный курс по комиксам».

Блок дисциплин по комиксу включен в программу «Иллюстрация» **Британской высшей школы дизайна**.

Виктор Меламед, иллюстратор, ведущий курса в **БВШД**, считает, что в образовании графика комикс не должен стоять особняком.

«Большая опасность для художника – стать частью комиксной субкультуры: в них уютно и тепло, «свой» зритель реагирует благожелательно даже

на самые поверхностные вещи. Все интересное происходит на стыках разных жанров и форм»

Виктор Меламед

Аниматорское образование может дать самую эффективную технику рисунка: «Но и тут как повезет. Я редко вижу сочетание сильной техники и настоящей творческой свободы. Самые яркие художники – те, кто способен остаться самоучкой, получив образование».

Отвечая, что почитать начинающим, художники перечисляют книги:

– «Комикс и последовательное искусство» («Comics and sequential art») Уилла Айснера;

– «Оформленные чернила: рисунок и композиция для визуальных рассказчиков» («Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers», автор: Маркос Матео-Местре);

– трилогию Скотта Макклауда: «Понимание комикса», «Переосмысление комикса», «Создание комикса».

Когда вы их прочтете, **Юлия Журавлева**, автор комикса «**Пиджаки и Револьверы**», советует: «Забудьте и начните сами рисовать и экспериментировать. Умение без практики не приходит».

По мнению **Константина Комардина**, чьи первые публикации относятся к 90-м, самое страшное, что может случиться: следуя учениям, вы станете скучным:

«Я учился, читая комиксы любимых авторов –

Мебиуса, Майка Миньолы, Фрэнка Миллера. Потом довелось встретить Мебиуса вживую, слушать его мастер-класс. Это бесценно. Встречайтесь с авторами, изучайте их произведения. И не бойтесь экспериментов. Всегда есть шанс открыть что-то новое»

Константин Комардин

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.