

Димова Ілюстратор,
коміксист
Анастасія Петрівна

01

Що таке

КОМІКС?

вступ

Комікс - графічно-оповідний жанр

Візуально текстове мистецтво

Європейські

Мальовис

Фуметті

Комікс

Азійські

Манга

Манхва

Манхуа

Веб-...

Варто зауважити, що обмеження існують лише у нашій голові, тому ми розглядаємо це як теоретичну основу.

Манга та комікси поєднують візуальне та текстове мистецтво, розділені на європейські та азійські.

Азійські комікси включають:

1. Манга: Японські комікси з унікальним стилем малювання, кадрування та наративною структурою. Сучасна манґа, яку ми знаємо сьогодні, почала формуватися лише після Другої світової війни, а справжній бум стався завдяки Осаму Тедзуці та його легендарному твору "Астробой".

2. Манхва: Корейські комікси з власним стилем малювання та наративною структурою. у Південній Кореї комікси (манхва) традиційно видавалися у друкованому форматі, але з поширенням інтернету та смартфонів вони трансформувалися в вебтуни (웹툰, webtoon). Вебтуни відрізняються вертикальним форматом читання, що ідеально підходить для прокрутки на телефонах.

3. Манхуа: Китайські комікси. Вона відрізняється вертикальним форматом (як вебтуни) та часто базується на китайській міфології, бойових мистецтвах (жанр сянься), або фантастичних романах. Цікаво, що через цей формат манхву рідко друкують у фізичному вигляді, а більшість популярних серій випускається ексклюзивно онлайн на таких платформах, як Naver Webtoon і KakaoPage. Це допомогло манхві набути світової популярності, оскільки її легко адаптувати під цифрові платформи.

До речі, на відміну від манґи, манхуа читається зліва направо, як звичайний текст. Європейські комікси включають:

1. Мальопис: Комікси з малюнками та мінімальним текстом, поширені в західному світі.

2. Комікси прийшли до нас з заходу, мають більший формат зі складною наративною структурою.

3. Фуметті: Італійські комікси, відомі також як "fumetti", які мають свої особливості.

Стиль та дизайн персонажів є ще одним аспектом, де можна помітити відмінності між типами коміксів. В манзі, наприклад, характерні збільшені пропорції очей та деталізація нанесення скрінтонів. У європейських коміксах можна зустріти більшу різноманітність стилів малювання в залежності від країни походження.

Важливо відзначити, що хоча є загальні характеристики для різних типів коміксів, існує багато винятків та взаємодій між ними. Наприклад, можуть існувати європейські комікси з впливом стилю манга або азійські комікси, які використовують елементи європейської наративної структури.

Отже, хоча можна виділити відмінності між різними типами коміксів, варто пам'ятати, що це не є жорсткими правилами, і межі між ними можуть бути розмитими. Кожен тип коміксу має свою унікальну специфіку, яка робить його цікавим для своєї аудиторії та приносить свій внесок у світ візуальних історій.

Формати коміксів

Стріпи

Фестивальний формат

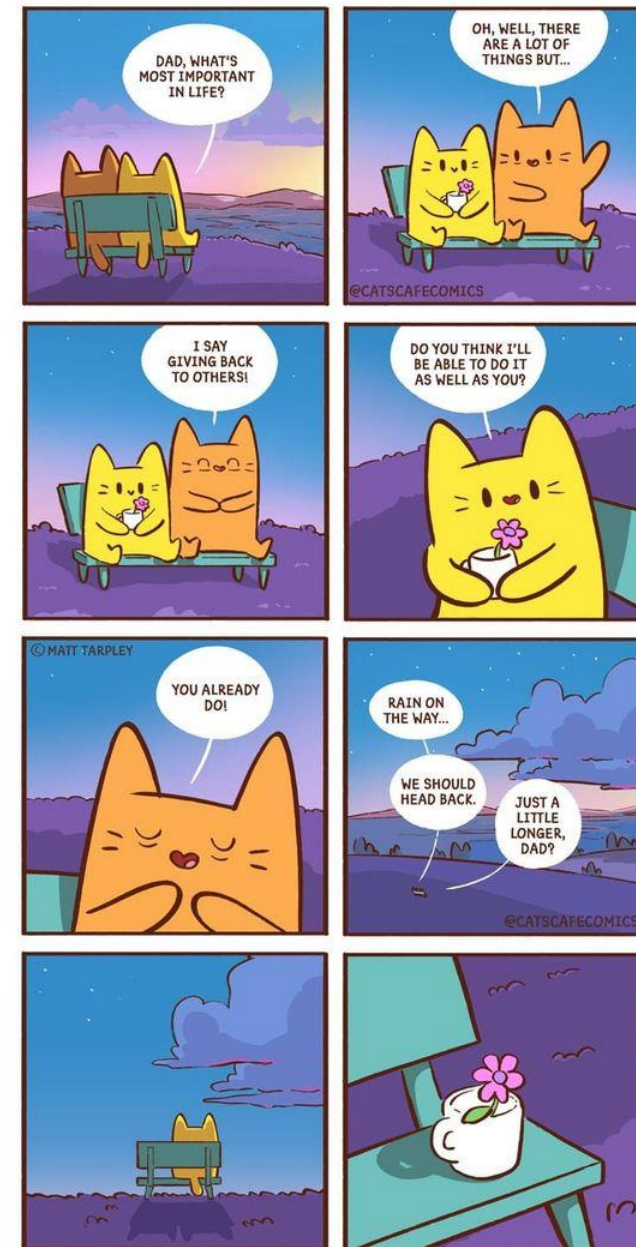
Журнали

Сінгли та Ваншоти

Графічні романи

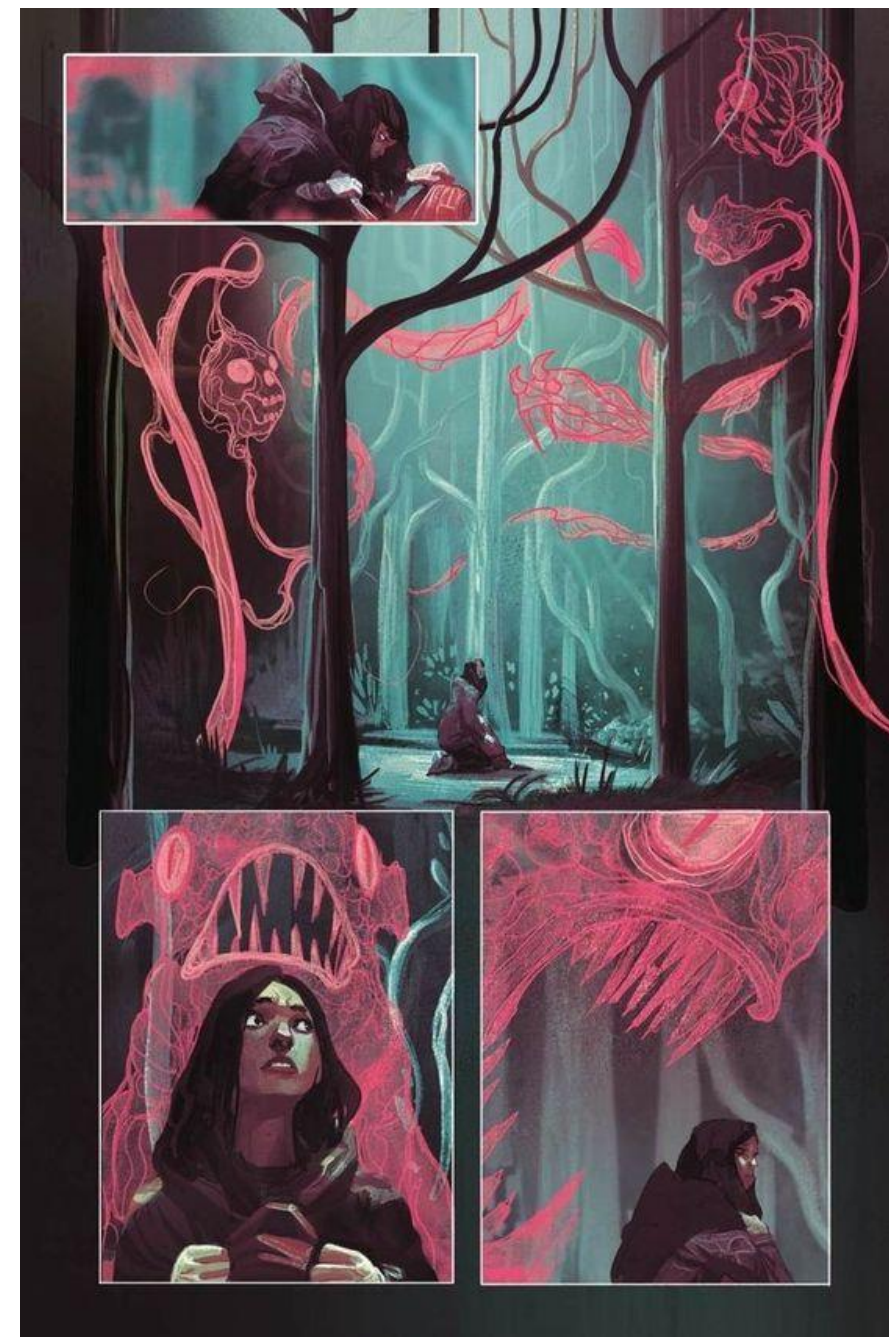
Стріпи

Глибокого сюжету не містять
Мають формат смуги з рівними
фреймами
Об'єм від 2 кадрів

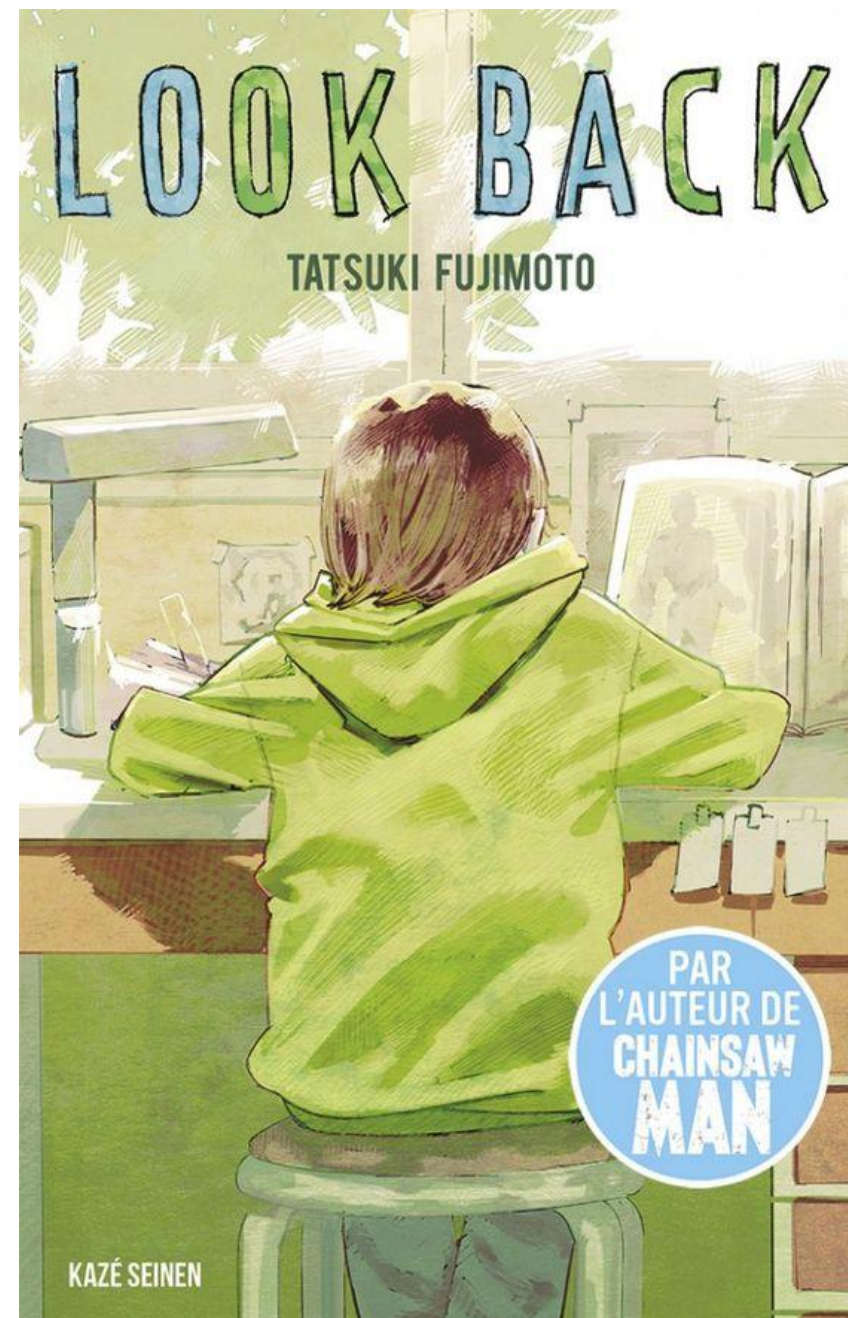
Фестивальний формат

сюжету присутній, але ніби як
з середини твору. Метаб
зацікавити людей та
привернути увагу.
Об'єм від 3-12ст

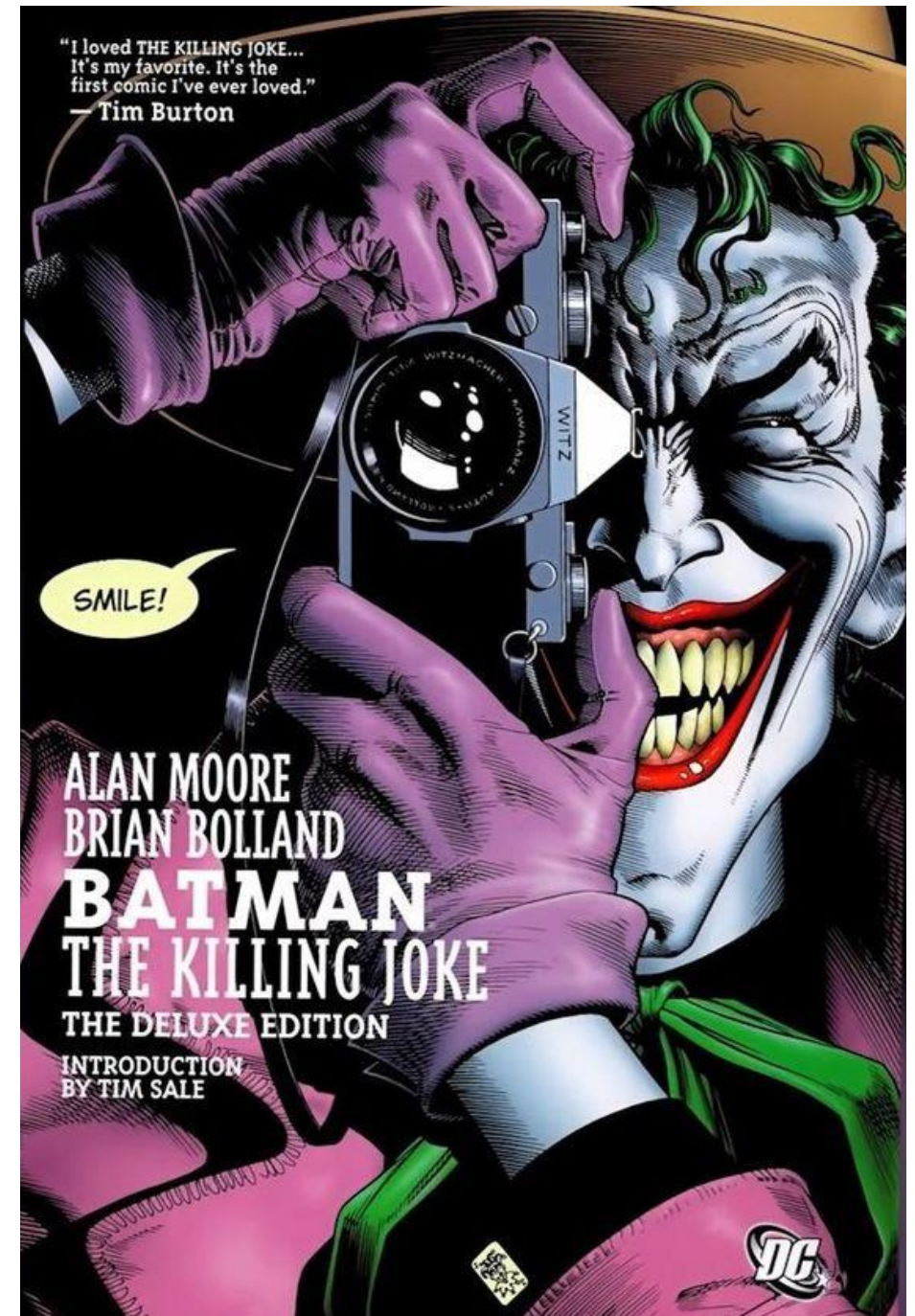
Сингли та Ваншоти

Мають закінчену сюжетну лінію.
Є повноцінною історією і не
потребують продовження. Або
можуть виступати у якості
пілотного епізоду до проекту, щоб
спрогнозувати реакцію публіки.
Об'єм від 20-40 ст

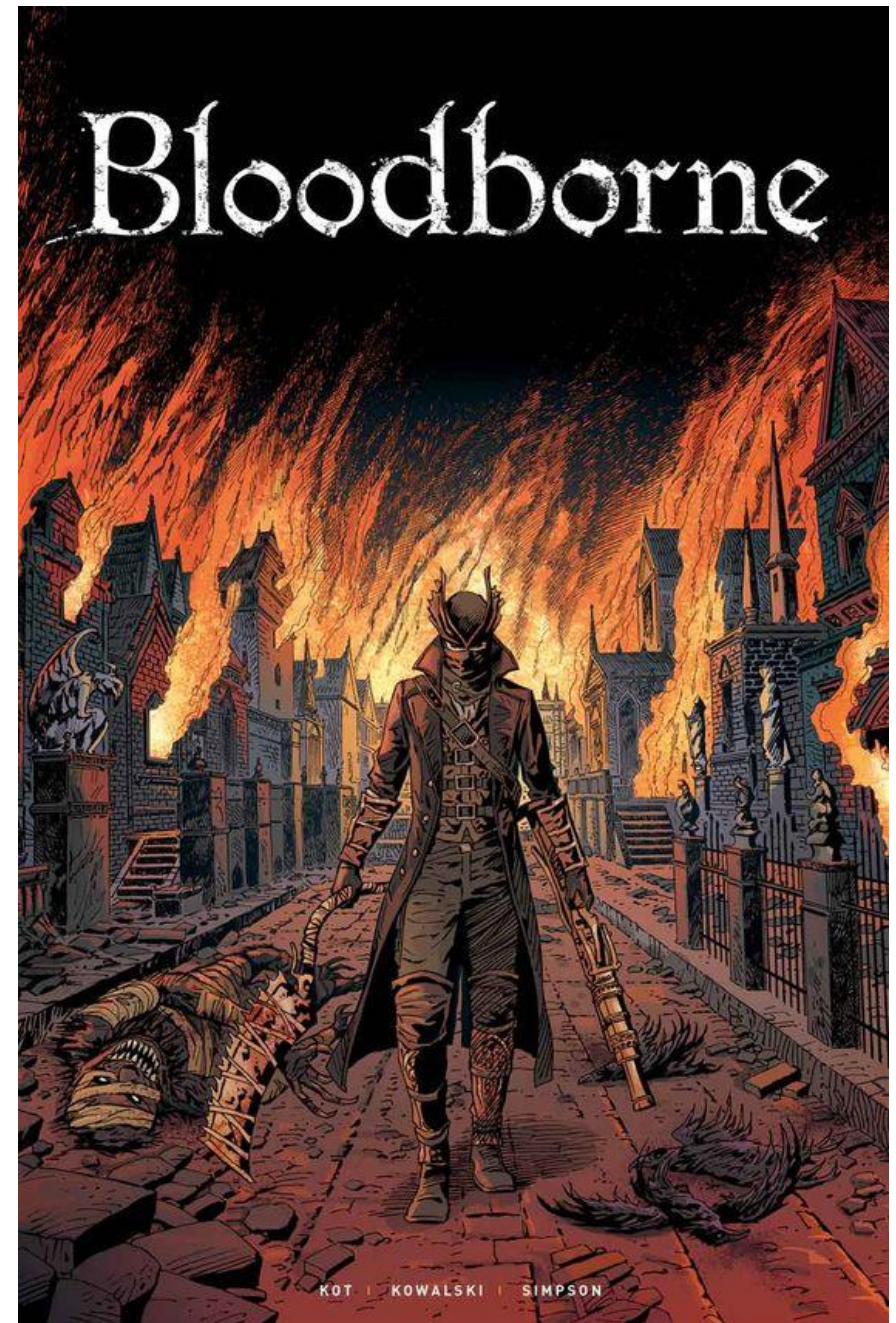
Журнали

Мають динамічний, розбитий на серії сюжет. Буквально друкований серіал. Картинка завжди робиться динамічною, броскою та заточена на маркетинг. Це робиться для того, щоб швидше окупити випуск. (Не окупився перший випуск не надрукуєш другий) Мають формат журналу Об'єм залежить від франшизи

Графічні романи

Глибокий сюжет
Складні теми
200+ сторінок

Практична робота 1

Аналіз аналогів

Проаналізуйте 4-5 твори (комікси/манги/...)

Спробуйте конструктивно відповісти на питання
«чому мені це сподобалося?»

Необов'язково аналізувати увесь твір, можна обрати конкретну главу, частину.

Звертайте увагу на конкретні деталі: колір (якщо кольорова), контраст, динаміка, форма фреймів, баблів, мальовка і тд

Суть завдання полягає у тому, щоб ви навчилися дивилися на твір та аналізувати його автоматично, розкладати на складові

А не просто **нуприкулярно**))

Сценарій коміксу

Сценарій для коміксу — це текстовий документ, який описує сюжет, структуру, персонажів, діалоги та візуальні елементи історії, щоб художник міг втілити її в графічній формі.

Сценарій — це основа коміксу, яка сполучає текст і візуальне мистецтво

Сценарій як інструкція для художника

Головна мета сценарію:

- Передати авторське бачення історії.
- Забезпечити чіткі й зрозумілі вказівки для художника щодо того, що малювати.
- Залишити простір для творчості художника у візуальній інтерпретації.

Головні відмінності:

Параметр	Комікс	Фільм	П'єса
Візуальна сторона	Опис кожної панелі, інтеграція тексту в зображення.	Опис візуальної дії, але без деталізації кадру.	Мінімум візуальних деталей.
Фокус	Взаємодія тексту й ілюстрацій.	Дія, що тримає увагу глядача.	Діалоги, акторська гра.
Структура	Сторінки та панелі.	Сцени.	Акти та сцени.
Простір для творчості	Художник може інтерпретувати сцени.	Більше залежить від режисера.	Більше залежить від акторів.
Обмеження часу	Вільне.	Розрахунок на хронометраж.	Театральний темп.

Практична робота 2

Продумайте концепцію короткого коміксу (0,5-1 сторінка).

Рекомендації та ресурси

Книги:

«Making Comics» Скотта Макклауда,

«Understanding Comics» тієї ж серії.

«Подорож письменника. Міфологічна структура для письменників» Крістофер Воґлер

Софт для написання сценаріїв (Scrivener, Celtx, Google Docs).

Платформи для публікації: Webtoon, Tapas.

Script, first draft

CHAPTER 1

INT. MARI'S CAR

Story starts with Jonah and Mari in the car!

Them being super quiet, and a little awkward. Jonah tries to break the silence by starting conversation:

"...Didn't see you as the type to skip detention, were you in a hurry to go somewhere?"

Mari: "...none of your business."

Jonah: "... okay. Well, I definitely DID NOT want to stay in detention, so it's very nice of you to give me a ride!"

Mari: mumbles "if it weren't for your annoying nagging, I wouldn't."

Jonah: missed what Mari said "Pardon?"

Mari: "Just shut up, Jonah." leans forward and squints her eyes to see better

Jonah: acting offended "Geez, chill out Blondy"

Mari: holding down her anger "...My name is Marianne. You call me that one more time, I'm gonna throw you off in this fog, and you can hitchhike on someone else's car to go to your fancy double family dinner."

Jonah stays quiet for two seconds:

"Talking about the fog, where are we right now?"

SHOT: EXT. POV FROM INSIDE

