

ХАБАРОВСК

Детская библиотека
им. А. П. Гайдара

4 июля 2021

**МАСТЕР
КЛАСС**

СУТЬ КОМИКСА

2!

«Готовим» комикс по
методике

Скотта Макклауда (и не
только его)

Автор идеи:
Илья Федулов

**ИДЕЯ
ПЕРСОНАЖ
КОНЦЕПТ**

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

ВСПОМНИТЬ ВСЕ. КРАТКО О ГЛАВНОМ

- **РАЗ! ОПРЕДЕЛЕНИЕ:** Комикс – это *последовательное искусство*, сочетает в себе текст и картинки.
- **ДВАС! ИСТОРИЯ:** Отцом современного комикса считается Родольф Тепфер, а свою лепту в копирайт внес Уильям Хогарт. Протокомиксы появились еще у первобытных людей и цивилизаций древности. В СССР тоже были комиксы, в России они набирают популярность прямо сейчас. Также комиксы это глобальное культурное явление.
- **ТРИС! ВАЖНЫЕ ШТУКИ:** Эгоцентризм восприятия, изообразы, сердце комикса – между кадрами, структурные элементы комикса – кадры, баблы, титр и прочее.

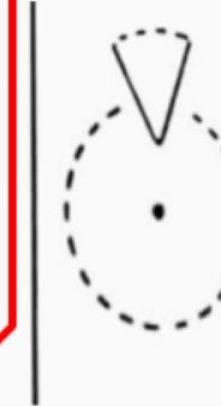
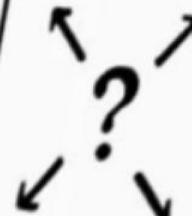
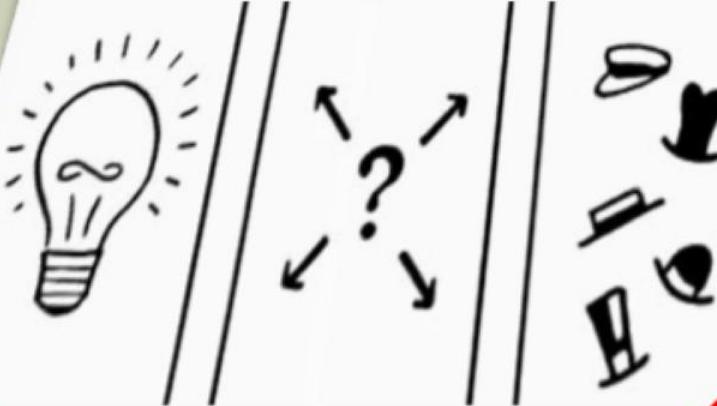

!!! Подробная инфа по первому мастер-классу (и всем прочим в будущем) лежит в группе:
<https://vk.com/ideaartstylecomix>

А ТЕПЕРЬ К СЕГОДНЯШНЕЙ ТЕМЕ 😊

ПОМНИТЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ?

ИДЕЯ ФОРМА ЖАНР

СТРУКТУРА

УМЕНИЕ

ПОВЕРХНОСТЬ

ИДЕЯ!

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С НЕЕ
(ОТКУДА ВЗЯТЬ ИДЕЮ?)

- **ИДЕЯ** (от греч. *idea* – образ, представление) – в общем смысле слова это зрительный образ чего-либо, форма постижения человеческой мысли, отражения внешнего мира в абстрактных образах. Идея задает вектор дальнейшего развития (цель) любой мысли, задачи. Идея – это важнейшее философское понятие! Основой для идеи истории может стать самая обычная вещь, а также событие, явление, социальная группа – все, что угодно!
- Идея тесно связана с формой, в которой она представлена (словесное описание, конкретный объект в материальном мире). От формы идеи зависит и ее содержание (смысл).
- Если проводить аналогию с кувшином и водой, то кувшин – это форма идеи, а вода – содержание. Но помимо воды можно налить все, что угодно. Также вместо кувшина может быть чайник, кружка – любая емкость любой формы.

МОРЕ ЖАНРОВ (НАПРАВЛЕНИЙ)

Жанр (от фр. genre – род, вид)

- это исторически сложившаяся, устойчивая разновидность художественного произведения. В каждом виде искусства свои жанры. Понятие жанра обобщает черты, свойственные обширной группе произведений какой-либо эпохи, нации или мирового искусства вообще.

В комиксах жанры совпадают с литературой и кино (повествовательные формы). Это может быть драма, комедия, ужасы, научная фантастика, эротика,вестерн и так далее. Можно выделить особенный жанр комиксов – супергероика, который затем перешел и в кино (кинокомикс).

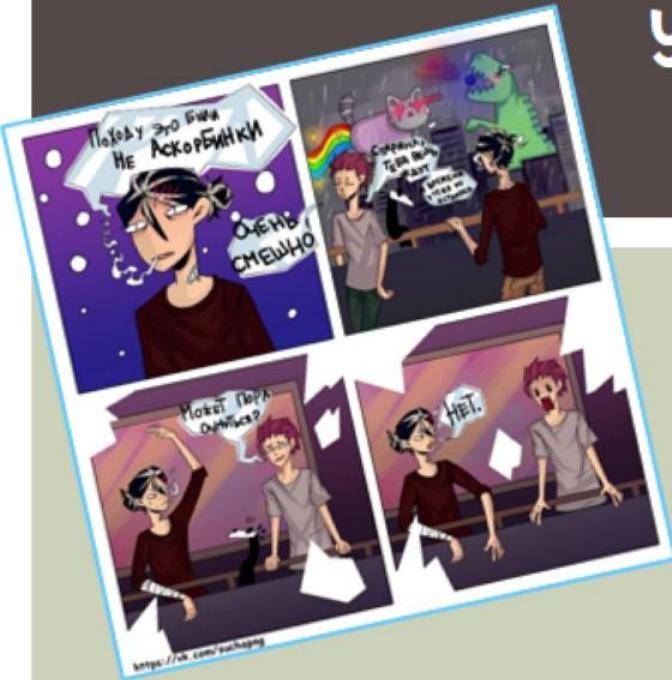

ВЫБЕРИ СЕБЕ ФОРМУ (ФОРМАТ)

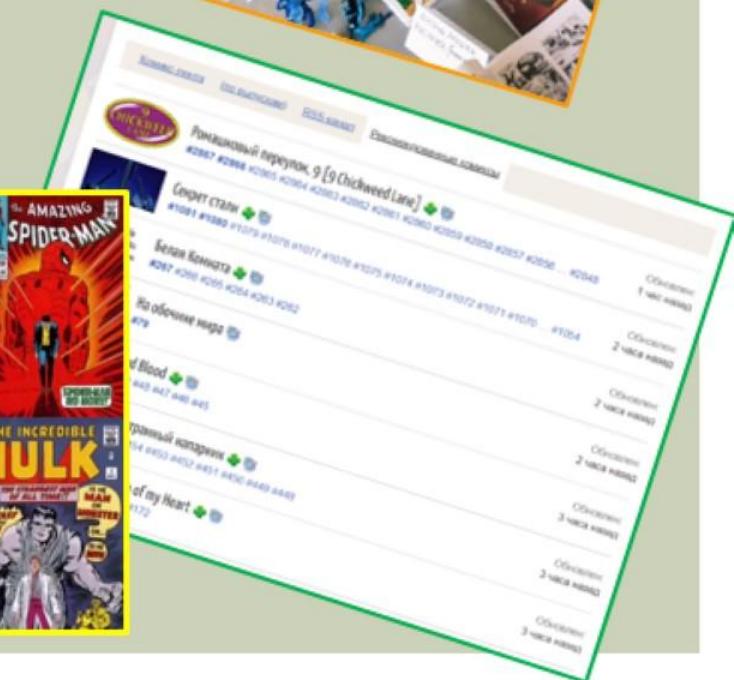
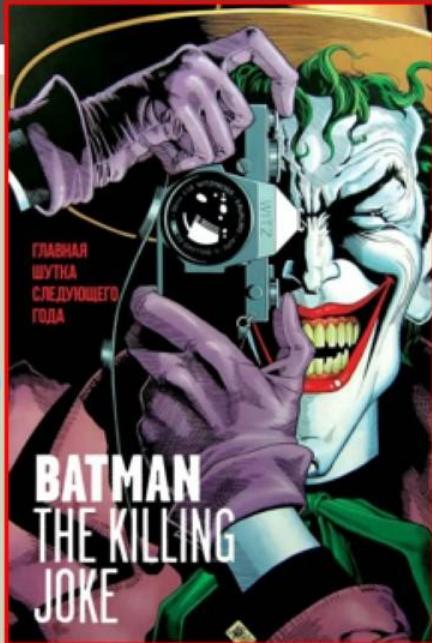
**Формат определяет объем и вид носителя информации (бумага, цифра).
Можно выделить следующие форматы в комиксах:**

- **СТРИПЫ** – несколько кадров или 1, 2 страницы.
- **КОРОТКИЕ ИСТОРИИ** – фестивальный формат, от 3 до 8 страниц.
- **СИНГЛЫ (ВАНШОТЫ)** – законченные комикс на один выпуск.
- **ЖУРНАЛЫ** – многосерийный формат, подходящий для супергероики и длинных циклов.
- **ГРАФИЧЕСКИЕ РОМАНЫ** – объемные произведения, аналог книжных крупных форм. Создаются обычно небольшой командой комиксистов.
- **ВЕБ-КОМИКСЫ** - могут сочетать разные форматы, публикуются в виде ленты - удобно читать в сети. Могут содержать элементы анимации, 3D-графики.

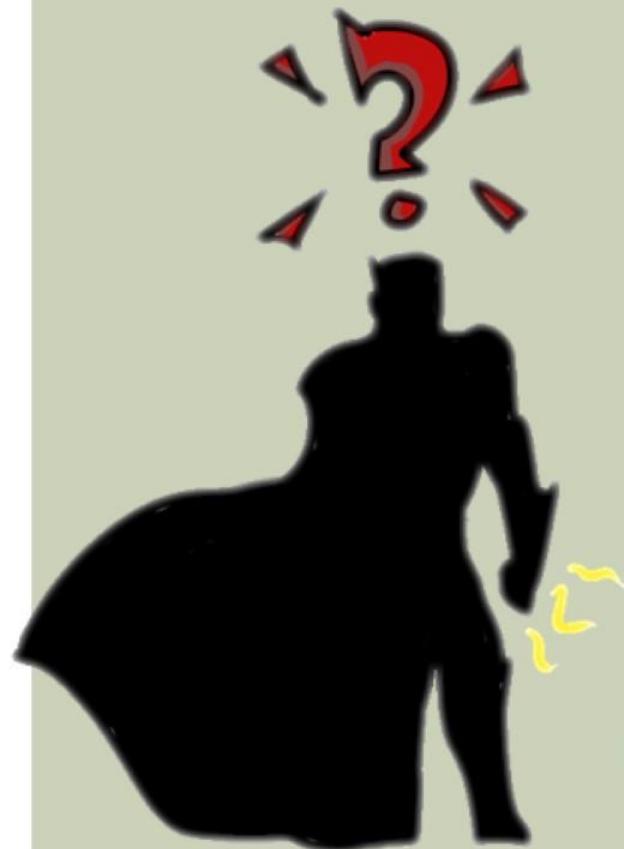
УГАДАЙ ФОРМАТ

<https://vk.com/vtshapq>

КАК СОЗДАТЬ ПЕРСОНАЖА?

- **Персонаж** (фр. *personnage* от лат. *persona* «личность, лицо») – действующее лицо любого художественного произведения. Персонажи могут быть полностью вымышленными или взятыми из реальной жизни (прототип). Персонаж может быть: протагонистом, антагонистом, антигероем, антизлодеем, нейтральным.
- Приемы, которые помогут вам создать интересного персонажа:
  1. Если герой вымышленный и живет в другом мире, то его основу для имени можно брать из экзотических для нас языков, например: японский, санскрит, языки аборигенов и т.д. Необычное имя поможет и в прорисовке облика и деталей, которые сделают вашего героя уникальным.
  2. Подумайте над тем, какого пола ваш герой, род занятий, социальное положение, увлечения, круг общения, взгляды, **положительные качества и недостатки**. Герой должен быть прописан, у него(нее) должна быть **мотивация и цель!**
  3. Хотя бы минимально продумайте биографию героя или краткую историю его (ее) включения в сюжет произведения. Это необязательно прописывать для читателя, но автору так будет проще работать над развитием персонажа. **Так как он (она) должен меняться внутренне или внешне – проходя путь (цикл) героя.**

КАКИЕ БЫВАЮТ АРХЕТИПЫ ГЕРОЕВ

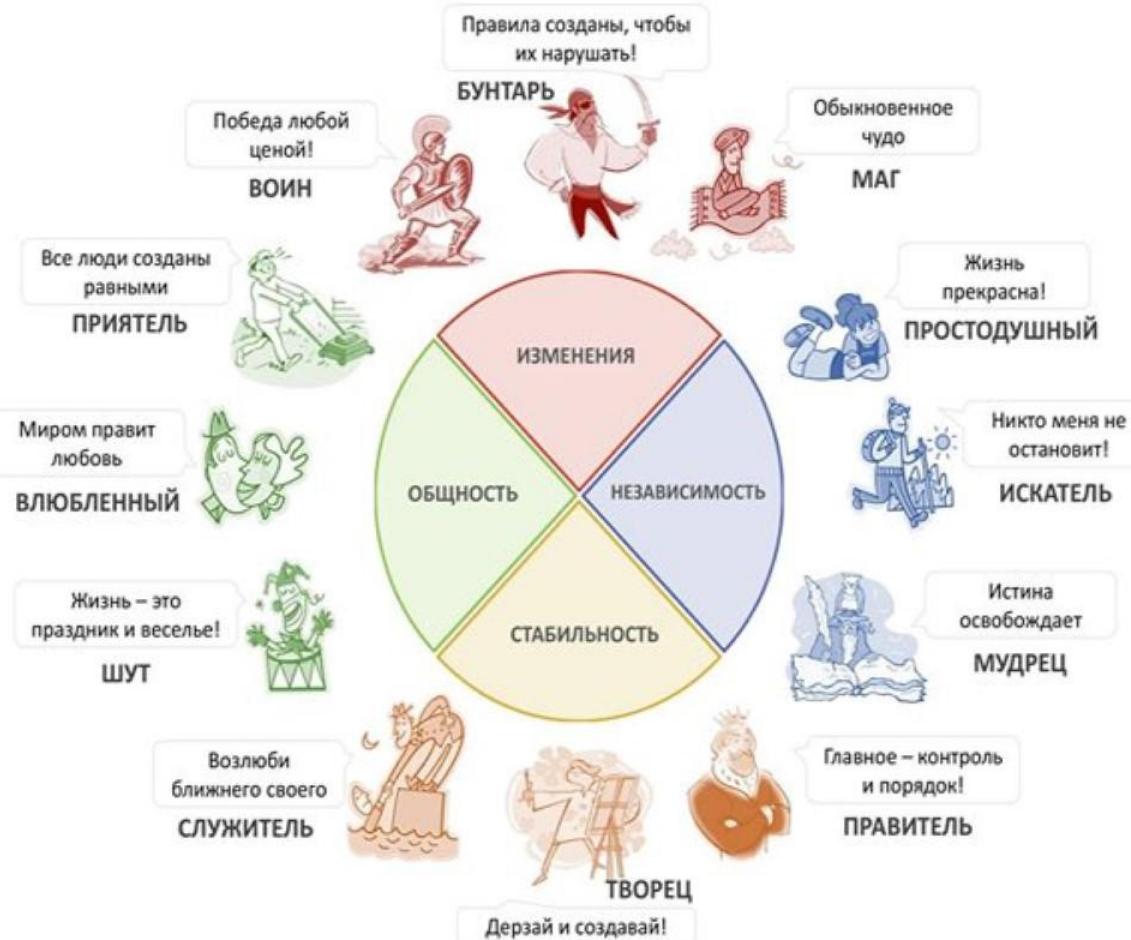
■ Архетип -

прообраз персонажа, собранный на основе часто повторяющихся сюжетов и мотивов. Изначально появились в фольклорных и литературных произведениях, затем перешли в театр, кино, комиксы и видеоигры.

Швейцарский психолог Карл Юнг смоделировал 12 типов архетипов на основе мифологии, легенд и народных сказок. Архетипы можно смешивать друг с другом, создавая уникальный «коктейль».

12 АРХЕТИПОВ

ТИПИЧНЫЕ КАЧЕСТВА АРХЕТИПОВ

- «Простодушный» - уверенность в себе, оптимизм, вера.
- «Опекун» - забота, помощь, сочувствие.
- «Приятель» - дружба, равенство, доверие.
- «Воин» - достижения, соревнования, защита.
- «Творец» - творчество, воображение, новаторство.
- «Правитель» - закон, порядок, контроль.
- «Мудрец» - мнение, мысль, критичность.
- «Маг» - интуиция, перемены, магия.
- «Служитель» - забота о других людях, наставничество, передача опыта.
- «Искатель» - изобретательность, отличие, испытание нового.
- «Шут» - веселье, удовольствия, наслаждение.
- «Влюблённый» - любовь, чувственность, нежность.

СОБИРАЕМ ВСЕ В КОНЦЕПТ

- Концепт (образовано от латинского слова: *conceptus* – понятие, понимание, замысел) – это содержание понятия, его смысловая наполненность. В искусстве концепт – это целостный образ персонажа, идеи произведения в целом.
- Концепт-арт – направление в искусстве, призванное отражать только идею, а не законченную форму или внешние атрибуты. Поэтому элементы концепции могут меняться на протяжении производства, но ее суть остается прежней.

КОНЦЕПТ МОЖЕТ
ОТРАЖАТЬ
ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЯ В
ОДЕЖДЕ
ПЕРСОНАЖА, ЧТО
ПОМОГАЕТ
ПРИМЕРИТЬ ГЕРОЮ
РАЗНЫЕ ОБРАЗЫ

ТАКЖЕ В КОНЦЕПТЕ
МОЖНО ОТРАЗИТЬ
ЧЕРЕЗ ФОРМУ, РАЗМЕР
И ПРОПОРЦИИ
ПЕРСОНАЖА ЕГО
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ,
СОЦИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ И Т.Д.
ТОГДА ГЕРОЙ
СТАНОВИТСЯ
ГРОТЕСКНЫМ И
ПОНЯТНЫМ.

БАМ!

ДО ВСТРЕЧИ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ!...

**СПАСИБО
ВСЕМ,
КТО
ПРИШЕЛ!**

