

СТЭН ЛИ

КАК СОЗДАВАТЬ КОМИКСЫ

Москва
2018

УДК 741
ББК 85.15
Л 55

Stan Lee, Steve Ditko, Gil Kane, Jack Kirby, Alex Ross and Joe Kubert

HOW TO WRITE COMICS:
from the legendary co-creator of Spider Man, the incredible Hulk, Fantastic Four, X-Men and Iron Man

Cover design by Jess Morphew
Interior design by Ellen Nygaard
Cowriter: Bob Greenberger

Contributing artists: Neal Adams, Ross Andru, Erica Awano, Mark Bagley, Diego Bernard, John Byrne, Aaron Campbell, J. Scott Campbell, Chris Caniano, Milton Caniff, John Cassaday, Cliff Chiang, Gene Colan, Steve Dillon, Steve Ditko, Glenn Fabry, Francesco Francavilla, Frank Frazetta, Frank Kelly Freas, Dick Giordano, George Herriman, Bill Hughes, Bryan Hitch, Dan Jurgens, Gil Kane, Jack Kirby, David Lafuente, Jonathan Lau, Bob Layton Sr., Larry Lieber, Mike Mayhew, Bob McLeod, Frank Miller, Tom Morgan, Katsuhiro Otomo, Richard F. Outcault, Carlos Paul, Frank Paul, George Pérez, Wendy Pini, Joe Quesada, Frank Quitely, Carlos Rafael, Caesar Razeq, Wagner Reis, Paul Renaud, John Romita, John Romita Jr., Alex Ross, Mel Rubi, Edgar Salazar, Manuel Clemente Sanjulian, Mike Sekowsky, Joe Shuster, Bill Sienkiewicz, Dave Sim, Vin Sullivan, Rodolphe Töpffer, Michael Turner, Mike Zeck Paperback edition cover artists: Jonathan Lau; color by Ivan Nunes

Copyright © 2011 by Dynamite Entertainment

All rights reserved.

Published in the United States by Watson-Guptill Publications, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York.

www.crownpublishing.com www.watsonguptill.com

WATSON-GUPTILL is a registered trademark and the WG and Horse designs are trademarks of Random House, Inc. Produced in association with Dynamite Entertainment

Special thanks to POW! Entertainment, Inc., Gil Champion, Michael Kelleher, Arthur Lieberman, Luke Lieberman, Mike Kelly, Heritage Auctions, Michael Lovitz, Digikore, Carol Pankus, Dave Altoff, Mike Raicht, Eli Bard, Gregory Pan, Nick Barrucci, Juan Collado, Josh Johnson, and Josh Green. Stan Lee, Excelsior, Stan Lee Presents™ and © 2011 Stan Lee and POW! Entertainment, Inc.

How to Draw Comics the Marvel Way © 1979 Stan Lee & John Buscema Silver Surfer Graphic Novel © 2011 Stan Lee & Jack Kirby Sherlock Holmes & Complete Alice in

Wonderland™ & © 2011 Savage Tales Entertainment, LLC

Archie ® & © 2011 Archie Comics Publications, Inc.

The Haunt of Fear © 2011 William Gaines, Inc.

Cerebus © 2011 Aardvark-Vanaheim, Inc.

Elfquest ® & © 2011 Warp Graphics, Inc.

Green Hornet ® & © 2011 Green Hornet, Inc.

Akira © 2011 Kodansha

Terry and the Pirates © 2011 Tribune Media, Inc.

Flash Gordon ® & © 2011 King Features Syndicate, Inc.

A Contract with God ® & © 2011 Will Eisner Studios, Inc.

Sin City ® & © 2011 Frank Miller, Inc.

Black Terror®, Death Defying Devil®, Green Lama® & Project Superpowers™

& © 2011 Super Power Heroes, LLC

Zorro™ & © 2011 Zorro Productions, Inc.

Red Sonja ® & © 2011 Red Sonja, LLC

Buck Rogers™ 2011 Dille Family Trust

Vampirella ® & © 2011 DFI

Dynamite Entertainment ® 2011 DFI. All Rights Reserved.

Marvel, and all related character names and their distinctive likenesses:™

& © 2011 Marvel Entertainment, LLC and its subsidiaries All rights reserved.

Images and likenesses of DC Comics characters™ & © 2011 DC Comics

This translation published by arrangement with Watson-Guptill, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc. and with Synopsis Literary Agency

© Dynamic Forces, Inc.

Перевод с английского А. Седова

Ли, Стэн.

Л 55 Как создавать комиксы / Стэн Ли ; [пер. с англ. А. Седова]. – Москва :
Издательство «Э», 2018. – 232 с. : ил.

ISBN 978-5-699-69785-4

В книге «Как создавать комиксы» маэстро Стэн Ли, которому выпало счастье работать с лучшими из лучших создателей комиксов, не только расскажет о методиках работы сценаристов с художниками и своем собственном подходе к написанию сценариев, также известному как стиль «Марвел», но и поведаст, как развивалось мастерство писателей во время работы над самыми разными жанрами комиксов, и даже поделится с начинающими сценаристами главными секретами творчества и индустрии.

УДК 741
ББК 85.15

ISBN 978-5-699-69785-4

© Седов А., перевод на русский язык, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

**Мечтатели,
никогда не оставляйте
свои мечты!**

Благодарности

Стэн хотел бы поблагодарить следующих авторов за то, что их высказывания и рекомендации сделали эту книгу намного лучше: Рой Томас, Брайан Бендис, Марк Уэйд, Джерри Ордвей, Курт Бусиек, Джин Колан, Ричард Старкингс, Том Ореховски, Кен Бружняк, Ричард Пайни, Марв Вулфман, Джон Ромита, Крис Райалл, Энди Шмидт, Шона Гор и Чак Диксон.

by *Stan Lee*

**SECRETS
BEHIND
THE
COMICS**

PRICE \$1

Вступление 8

1

Истоки 10

2

Инструменты 26

3

Основы 46

4

Жанр 62

5

Полный сценарий vs работа в стиле «Марвел» (сперва сюжет) 82

6

Создание персонажа 98

7

Рассказываем историю 116

8

Второстепенные сюжетные линии 136

9

Форматы 144

10

Готовим сценарий и себя 158

11

Связность сюжета 178

12

Готовый сценарий 192

13

Чего хочет редактор 208

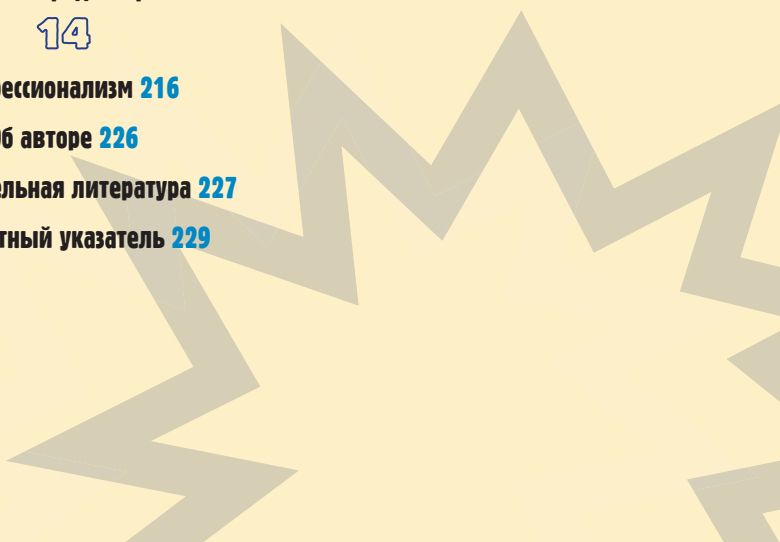
14

Профессионализм 216

Об авторе 226

Дополнительная литература 227

Алфавитный указатель 229

Вступление

Привет, создатели комиксов! Во время интервью меня часто спрашивают о тех волнующих ранних временах «Марвел», в самом начале шестидесятых годов, когда мы только начинали создавать совершенно новую вселенную супергероев. Передать всю радость и волнение от создания новых типов персонажей и переноса новых историй на бумагу действительно сложно. Но еще сложнее оценить вклад безумно талантливых художников, с которыми я работал, творцов, бравших наши истории и изображавших их настолько захватывающе и драматично, что каждая история становилась чем-то вроде фантастического фильма, разбросанного по страницам каждого невероятного выпуска.

Но каждый комикс всегда начинается с одного – с сюжета! И именно о нем мы будем говорить на последующих помпезных страницах.

С тех пор как супергерои «Марвел» покорили весь мир (ну, по крайней мере внешне именно так и кажется), людям стало интересно, какая именно магия создает эти самые комиксы. Подобно Стефану Стрейнджу, который искал Стрейшину, чтобы перенять искусство заклинаний на благо человечества, мужчины и женщины всех возрастов искали способы правильно нанизывать слова, чтобы они образовывали комикс.

Само собой, если говорить о создании произведения, комиксы – совершенно отдельный мир. В отличие от фильмов, телесериалов, видеоигр, комикс уникален в том, что на своих страницах сплетает слова

и изображения так, что они рассказывают титанические истории, раскрывающие перед счастливым читателем совершенно новые уровни воображения и напряжения.

Писатели, пришедшие из других областей литературы, очень быстро осознают, насколько сложны бывают комиксы. В прошлом некоторые из них просили совета у меня, но, чтобы дать им всю необходимую информацию, непродолжительных бесед не хватало. А вот книга, которую вы держите в руках, дает такую возможность.

Здесь вы найдете все советы и подсказки в том виде, в котором они известны мне. Но так как в мире комиксов командная работа не менее важна, чем в спорте или в жизни вообще, чтобы убедиться, что я ничего не упустил, что я защищен по всему литературному периметру, я удачно привлек к этому делу Боба Гринбергера и оголтелую орду героев из Dynamite Entertainment: они помогли мне собрать весь мой жизненный опыт написания комиксов в один восхитительный том бесценной информации.

Подобно печатной машинке, уступившей место компьютеру, и стили, и подход за все эти годы серьезно поменялись, так что здесь собрана некая амальгама текущего общего знания о том, как создавать комиксы в современных реалиях.

Неизменным остается только желание рассказчика делиться с читателями своими историями, создавать новых героев, быть первопроходцем там, где никто еще не был

Вы пожелаете создать совершенно новые ситуации, а ваши читатели с удовольствием их прочитают. Каждый день, когда фанаты заходят в магазин комиксов или в книжный, чтобы купить самый свежий выпуск, их ведет единственное желание: перенестись в мир приключений и попасть в ситуации, в которых они никогда не были. Они хотят, чтобы их развлекали, поражали и удивляли.

Наша задача – показать вам, как это сделать!

Эксельсиор!

BY!

Вселенная «Марвел» родилась, когда мы с
Джеком Кирби создали Фантастическую Четверку

История комикса

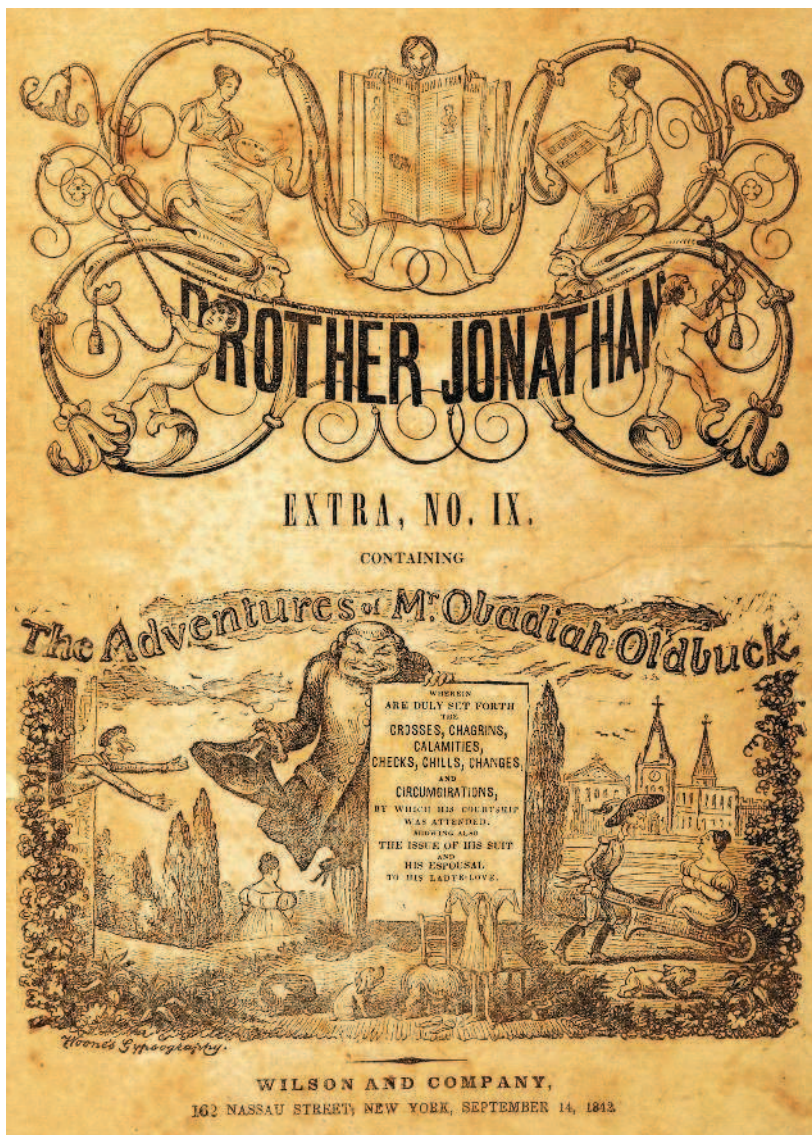
Сегодня сложно поверить, что комиксы не всегда были частью мировой культуры. Они не вышли в своем современном виде из-под пера вдохновенного гения, а скорее, подобно процессу написания книги как таковой, оказались кульминацией тысячелетней кропотливой работы.

Сама концепция изложения истории при помощи картинок уходит корнями еще к первым пещерным людям, которые покрывали стены своих жилищ изображениями успешных охот и завоеваний.

В последующие столетия картинки стали элементом развивающихся языков, что хорошо заметно по красочным иероглифам, найденным в храмах и пирамидах Древнего Египта. А вот на азиатском побережье Тихого океана рисунки упростились до нескольких элегантных мазков, так что письменность Китая, Японии, Кореи и ряда других стран возникла из пиктограмм, а не из слов.

Роскошные и детально проработанные витражи использовались для пересказа религиозных историй, а в европейские иллюминированные рукописи добавляли картинки, чтобы сделать процесс чтения более увлекательным. Печатный станок подарил миру первые серийно выпущенные книги, которые очень часто дополняли иллюстрациями; с улучшением процесса печати стало возможно печатать целые истории, состоящие из картинок. В начале XVII века газеты и журналы часто использовали иллюстрации как дополнение к статьям.

Впервые изданные в Швейцарии в 1833 году «Приключения Мистера Обадаи Олббака» (напечатаны в Histoire de M. Vieux Bois) были переведены уже в 1837 году

«Приключения Мистера Обадаи Олббака Extra», №. IX Bound Volume (Wilson Publishing, 1842)

Родолфом Тепфером и признаны старейшим образцом изданного в США комикса.

Комикс-врезка

Улучшенная техника печати позволила газетам начать применять цвет, в результате чего газеты корпорации «Херст» стали печатать цветные врезки с рисунками Ричарда Аутколта, центральной фигурой которых был лысый ушастый мальчик, завернутый в некое подобие желтой простыни. Дебютировав в 1985 году, Желтый Малыш стал первым известным и постоянным персонажем комиксов. Это привело к большому спросу на всё с его изображением, включая первый графический роман 1897 года, который на самом деле был просто сборником врезок.

Комиксы собрали все, что было до них, и создали новый вид развлечения. Газеты отчаянно сражались за права на самых популярных персонажей, а авторы, персонажей воплотившие, внезапно становились богатыми и известными людьми.

В 1922 году, когда я только появился на свет, врезки

печатались практически в каждой газете, обычно занимая сразу несколько страниц, и были намного большего размера, чем те, к которым мы привыкли сегодня. Этот размер и породил роскошные цветные страницы и предельно детализированную графику. Если честно, в те годы я тоже читал врезки, но,

в отличие от моих друзей, поглощал их с намного меньшим рвением. Моими любимыми комиксами тогда были «Кот Крейзи» Джорджа Херримана, «Красный Барри», «Скиппи» и «Они всегда будут так поступать».

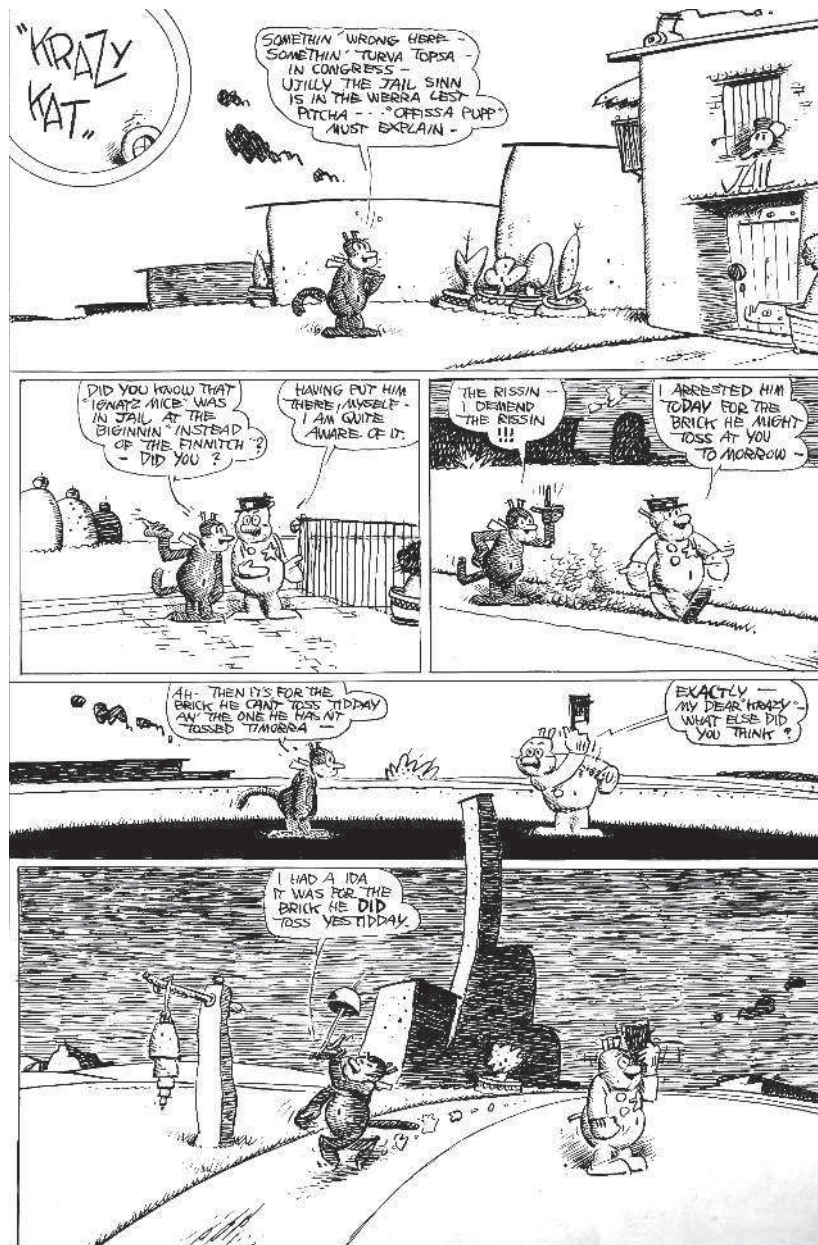

Рекламный плакат Желтого Малыша (где-то 1898 год), по которому четко видно, как популярность персонажа помогла в продаже газет, а позже и сувенирной атрибутики

Я читал не только комиксы... и еще много чего другого. В этой книге я еще не раз подчеркну, что писатели обязаны много читать, знакомясь с различными типами изложения. В детстве, погрузившись в литературу, я открыл для себя Шекспира и полюбил то, как он применял художественное слово. Но по-настоящему сильно меня будоражили жестокие сцены из бульварного чтива, печатавшегося в десятицентовых журналах с яркими и простыми обложками (имеются в виду дешевые журналы — Прим. пер.) Еще я ходил в кино настолько часто, насколько это позволял семейный бюджет, а по воскресеньям вся семья собиралась вокруг радио и слушала популярные радиопередачи, как комедийные, так и приключенческие.

Поскольку газеты начали все более активно печатать комикс-врезки, печать сборников из наиболее популярных врезок казалась логичным и прибыльным шагом. К 1901 году такие сборники уже выходили на постоянной основе.

Компания Cupples & Leon упаковывала и продавала многие из этих сборников, и со временем именно они выработали размер и современной книги комиксов. Следом за ними в 1929 году Джордж Делакорт выпустил The Funnies, таблоид из двадцати четырех страниц, в котором были как цветные, так и черно-белые врезки; он продавался на газетных лотках всего по 10 центов. Хотя это издание просуществовало только 36 выпусков, Делакорт позже прославился как основатель Dell Publishing.

«Кот Крейзи» был моей самой любимой врезкой (издание от 25 сентября 1938 года). Обратите внимание: изображения сюрреалистичны, и все же — они рассказывают историю

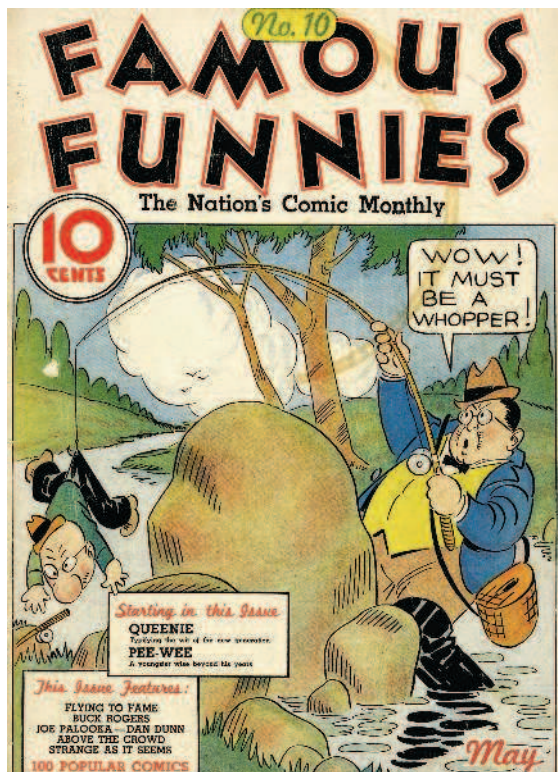
Рождение комикса

Если спросить историков, какой комикс был первым современным среди современных, то большинство из них назовет «The Funnies». Созданный Гарри Уилденбергом в 1934 году, этот комикс породил сотни различных врезок и сборников. Вы никогда не слышали о Уилденберге? Он работал в Eastern Color Printing Company в Уотербери, штат Коннектикут. Так как в Eastern печатали большинство цветных страниц воскресных выпусков газет всей страны, у них было достаточно опыта, чтобы подобрать новый формат и совершенно новый способ получения прибыли.

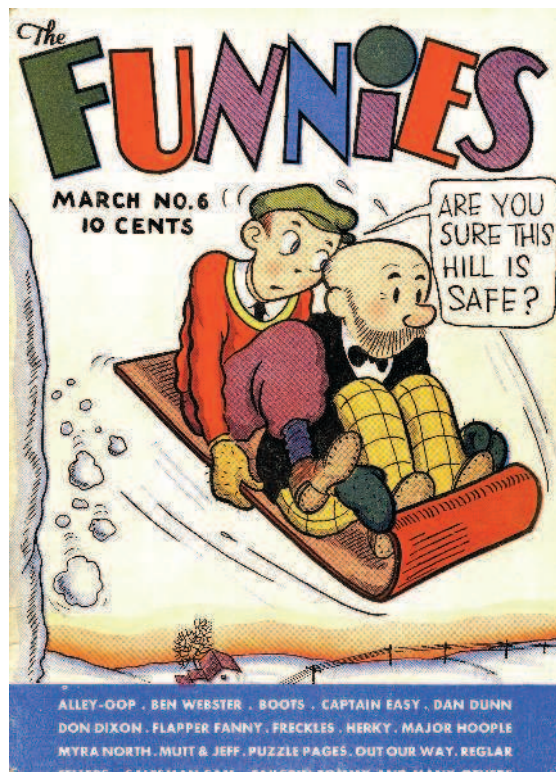
Уилденберг также подал идею предлагать комиксы как бонусы для розничных продавцов таких фирм, как Gulf Oil Company. Один из таких эксклюзивов и сформировал идею компоновки крупноформатных печатных листов в книжку из 64 листов, которую можно было вставить в обложку, переплести и продать.

Вместе с коллегой Максвеллом Чарльзом Гейнсом Уилденберг продавал такие комиксы охапками. Гейнсу также очень повезло по части партнерства с Делакурте и работой над «The Funniest». В итоге Уилденберг и Гейнс решили опробовать новый подход: они наклеили на обложку одного из их журналов ценник в 10 центов

и попробовали продать его ребенку прямо у газетного киоска. Эксперимент увенчался настолько невероятным успехом, что комиксы мгновенно стали самым востребованным чудом.

«Famous Funnies» #10 (Eastern Color, 1935), содержали в себе сотни популярных врезок, цветных и черно-белых, перепечатанных из газет

«The Funnies» #6 (Dell, 1937) демонстрируют двух героев разных врезок, встретившихся для зимних забав. Все врезки перепечатаны из газет по праву синдицирования (право автора продавать материал сразу нескольким изданиям — Прим. пер.)

1935 год стал годом комикса. Помимо «The Funnies», которые продавались быстрее, чем успе-вали попадать на прилавки, на сцене начали появляться новые игроки. «Популярные комиксы» издательства Dell ока-зались делом рук того же Гейнса, который учуял перспективу прибыли и решил начать соб-ственный бизнес, выкупив печатные станки, ранее принад-лежавшие закрывшейся New York Graphic.

Следом к делу подключился бывший военный, переквали-фицировавшийся в автора буль-варных историй, – майор Маль-кольм Уилер-Николсон, который стал предлагать читателям толь-ко оригинальный материал, не требовавший лицензионных отчислений в пользу других издательств и полностью при-надлежавший майору. Его удач-но названные «Новые комиксы» сегодня считаются первым изда-нием компании, позже вырос-шей в DC Entertainment, которая совсем недавно, в 2010 году, отпраздновала свое семидесятилетие.

После успеха в 1935 году «New Fun Comics», DC Entertainment выпустило «New Comics» (1936 год), которые продолжили линию ухода от перепечатки ранее изданного материала в сторону оригинальных историй

Пример бульварного журнала, какие с завидным постоянством клепал Мартин Гудман до того, как он влился в развивающийся мир комикса. Именно с их обложек было взято слово «Marvel»