

**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

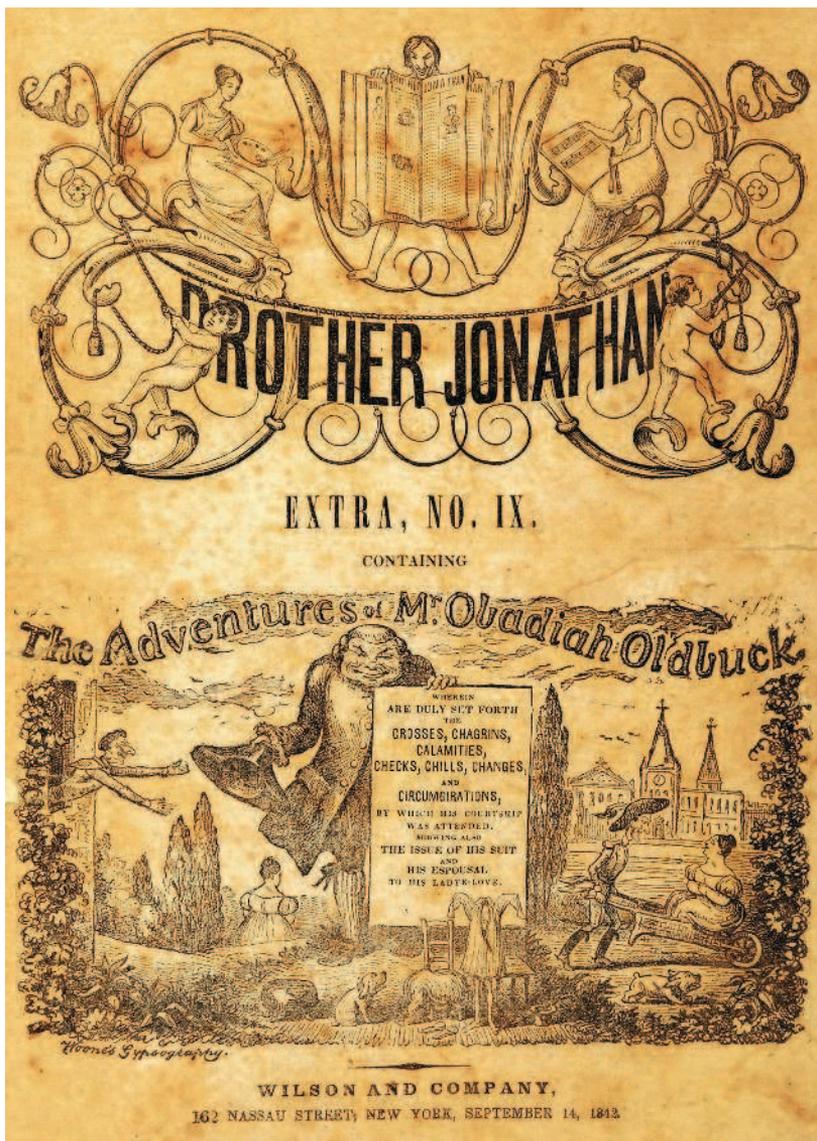
Сегодня сложно поверить, что комиксы не всегда были частью мировой культуры. Они не вышли в своем современном виде из-под пера вдохновенного гения, а скорее, подобно процессу написания книги как таковой, оказались кульминацией тысячелетней кропотливой работы.

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».

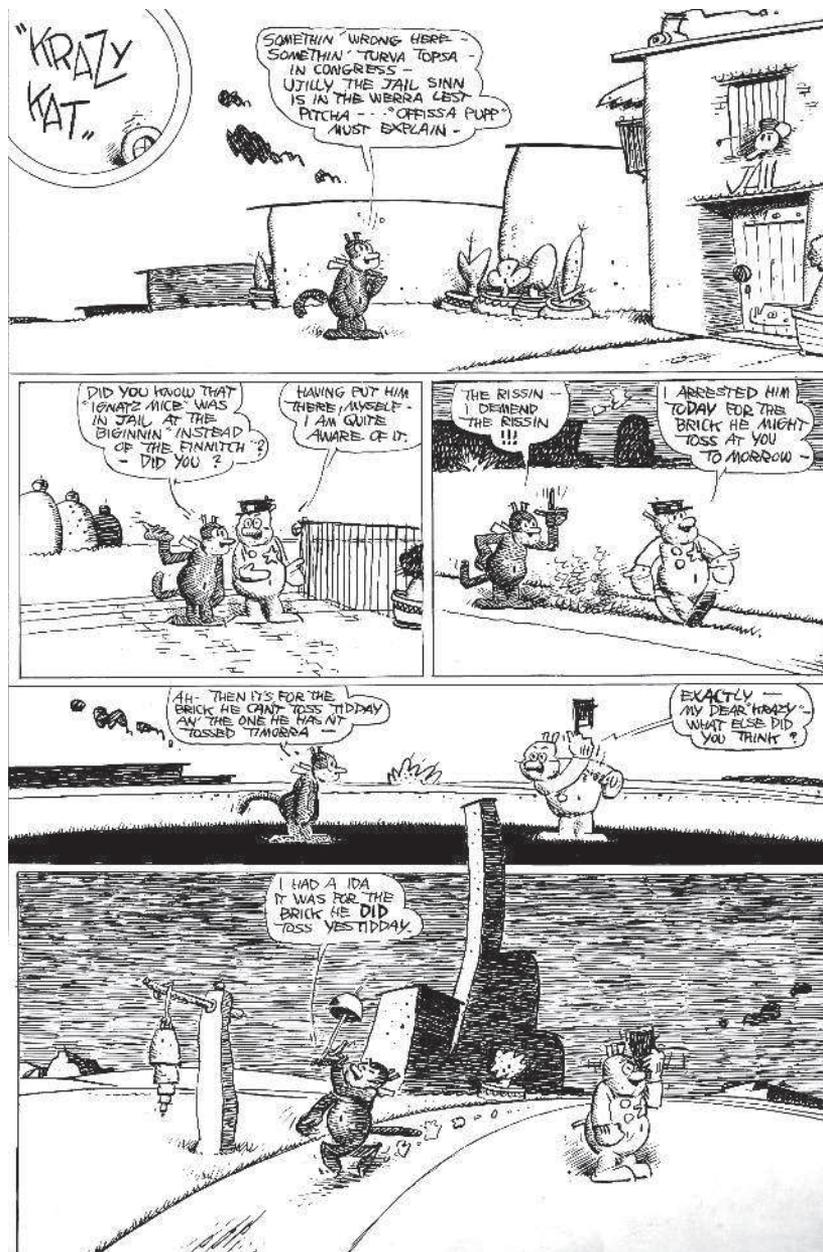

Рекламный плакат Желтого Малыша (где-то 1898 год), по которому четко видно, как популярность персонажа помогла в продаже газет, а позже и сувенирной атрибутики

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

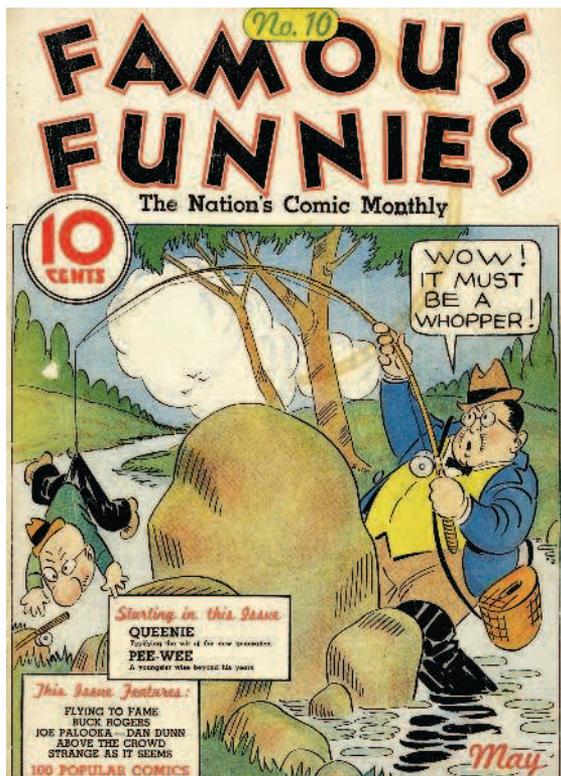
Рождение комикса

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.

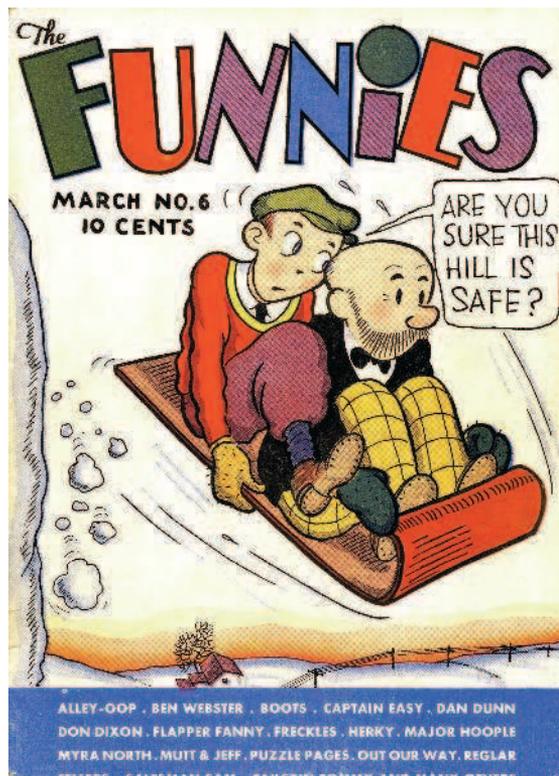
Уилденберг также подал идею предлагать комиксы как бонусы для розничных продавцов таких фирм, как Gulf Oil Company. Один из таких эксклюзивов и сформировал идею компоновки крупноформатных печатных листов в книжку из 64 листов, которую можно было вставить в обложку, переплести и продать.

Вместе с коллегой Максвеллом Чарльзом Гейнсом Уилденберг продавал такие комиксы охотками. 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.

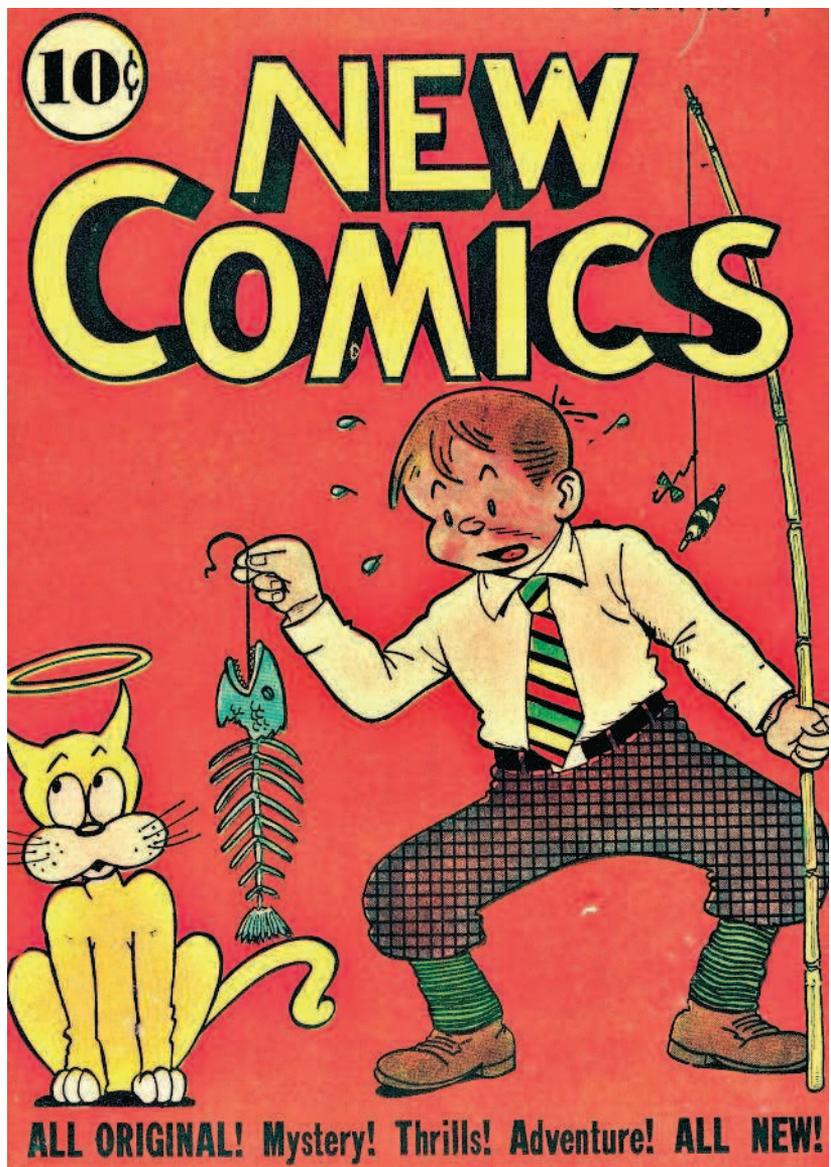
«Famous Funnies» #10 (Eastern Color, 1935), содержали в себе сотни популярных врезок, цветных и черно-белых, перепечатанных из газет

«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»