Stan Lee's

HOW TO DRAW SUPERHEROES

Copyright © 2013 by Dynamite Entertainment

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

www.dynamite.com

Ли, Стэн.

Л55

Как рисовать супергероев: эксклюзивное руководство по рисованию / Стэн Ли; [пер. с англ. А. Захарова]. — Москва: Эксмо, 2019. — 224 с.: ил. — (Рисуем комиксы со Стэном Ли).

ISBN 978-5-699-85745-6

Хотите научиться рисовать супергероев не хуже, чем художники Марвел?

Автор этой книги, легендарный Стэн Ли, расскажет, как превратить обычного персонажа в супергероя, раскроет «фишки» и секреты создания яркого запоминающегося образа.

Отдельно Стэн Ли рассмотрит, как начинающему художнику-иллюстратору заявить о себе миру.

А прославиться может каждый, если рискнет хоть раз.

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЗВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

РИСУЕМ КОМИКСЫ СО СТЭНОМ ЛИ

КАК РИСОВАТЬ СУПЕРГЕРОЕВ Эксклюзивное руководство по рисованию

Директор редакции *Е. Капьёв.* Ответственный редактор *А. Полбенникова* Младший редактор *К. Евлахова.* Художественный редактор *Е. Гузнякова* Технический редактор *М. Печковская.* Компьютерная верстка *М. Тимофеева* Корректор *Н. Яснева*

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86. Ноте раде: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мескеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru. Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru **Интернет-дүкен**: www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы». Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию, в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский кеш., 3«а», литер Б, офис 1. Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелімеген. Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо» www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 17.12.2018. Формат 84х108¹/₁₆. Гарнитура «Pragmatica». Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52. Доп. тираж экз. Заказ

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 8

1

История и происхождение супергероев 11

2

Герои 25

3

Героини 53

4

Помощники и герои-подростки 71

5

Злодеи 87

6

«Звери» и роковые женщины 101

7

Второстепенные персонажи 117

8

Монстры 137

9

Роботы, андроиды и киборги 155

10

Животные, существа и питомцы 171

11

Транспортные средства 185

12

Супергеройское убежище 197

13

Суперкоманда 207

ПРЕДИСЛОВИЕ

Летом 1941 года читатели узнали о самом невероятном персонаже всех времен. Жарким, липким днем дети опустили в автоматы свои гривенники, купили первый номер «USA Comics» и прочитали историю леденящих душу подвигов Джека Фроста, первого созданного мной персонажа.

В те первопроходческие времена практически все принималось без всяких вопросов и, сказать по правде, новых героев и злодеев не слишком тщательно продумывали. Каждая книга комиксов включала в себя только 64 страницы, а потребность аудитории в новом материале была поистине безграничной, так что мне не приходилось задумываться, кто мой персонаж и почему он герой. Впрочем, это оказалось великолепной практикой.

После двух десятилетий создания героев, злодеев, забавных животных, забавных девчонок и кучи монстров я наконец-то понастоящему освоился и был готов показать, на что способен, когда издатель Мартин Гудман весной 1961 года пришел в мой кабинет и сказал что-то вроде: «Сделай мне комикс про команду супергероев».

Я создаю персонажей уже более шестидесяти лет, так что кое-чему за это время научился. Я придумывал их для печатных изданий, Интернета, спортивных команд, телевидения и для других источников, которые во времена, когда начиналась моя так называемая карьера, и представить было нереально.

Я создаю все новых персонажей, от Джека Фроста вплоть до недавней Могучей Семерки, и с каждым из них узнаю нечто новое. Теперь же, впервые за всю жизнь, я собираю вместе всю эту мудрость и опыт, чтобы издать их в виде книги, — чтобы и вы могли узнать, как это делается.

Вам предстоить узнать, как создать разных героев и героинь, а также их друзей и врагов. Я даже уделю определенное время исследованию природы и истории героизма. В каждой главе я буду рассказывать, каким должен быть персонаж, но при этом дам вам и несколько хитроумных советов, как превратить идеи в рисунки, от которых у зрителей быстрее забъется сердце.

В мире, где живем мы с вами, героями обычно считаются люди, выполняющие свою работу, намного превосходя ожидания окружающих. Героем, например, может стать Чесли «Салли» Салленбергер, знаменитый пилот, который сохранил хладнокровие, когда отказали двигатели, и сумел посадить самолет на реку Гудзон прямо рядом с Манхэттеном. А командой героев — скажем, ребята из пожарной части Engine 201 Ladder 114, которые в 2011 году целыми и невредимыми вытащили 33 человека из горящего здания.

Проявления героизма и храбрости окружают нас — это может быть ветеран, который научился ходить на протезах вместо того, чтобы погрузиться в пучину отчаяния, или восьмилетний ребенок, собирающий деньги на благотворительность, месяцами ходя по соседским домам. Просто осмотритесь хоро-

шенько — и вы обязательно увидите что-то действительно вдохновляющее.

Теперь же в целях драматического повествования, характерного для комиксов, представьте, что эти храбрые люди получили еще и некий особенный дар.

Ваш супергерой каким-то образом обретает потрясающие силы и способности и не знает, что с ними делать. Юноша не может ударить офисного задиру, потому что от удара этот «злодей» разовьет вторую космическую скорость. Любящие родители дали девушке хорошее воспитание, так что она не хочет оказаться эгоисткой (например, брать деньги за свою помощь). Еще кто-то не хочет рассказывать людям о своих силах, потому что боится насмешек или, того хуже, опасается, что правительство заберет его «для опытов».

Что должен делать супергерой?

Когда вы сможете ответить на этот вопрос, то можете считать, что успешно создали своего первого героя.

Не получается?

Так вы ведь для того и взяли в руки эту книгу, чтобы стало получаться, правильно? Теперь купите ее, и давайте начнем.

Я расскажу о внешности персонажей, о том, как соединять известные черты, чтобы получить нечто уникальное и «ваше». Вы узнаете в том числе о второстепенных персонажах, транспортных средствах и даже сверхсекретных убежищах.

Но при создании любого персонажа необходима определенная доза воображения. Я покажу, как создал некоторых хороших и плохих ребят, где искал вдохновение, когда нужно было создать какие-то их новые характерные черты. Вас должен вдохновлять собственный опыт — прожитая вами жизнь, истории, впитанные с рождения.

Какие темы и персонажи больше всего привлекают вас?

Как вы можете использовать это вдохновение, чтобы создать нечто новое?

Признаюсь, сейчас, когда созданы уже тысячи и тысячи персонажей,

работать стало тяжелее. Посмотрите, например, на Джека Фроста. Он умеет создавать суперхолодные, замораживающие предметы и тому подобное, но он не единственный, кто так может. Много лет спустя я дал эти же умения Бобби Дрейку, который присоединился к Людям Икс под именем Человек-лед¹.

Многие злодеи, например Буран, тоже используют силы холода — но никакие два персонажа не одинаковы. Каждый получил свои силы или оружие разными способами, их характеры и мотивация очень разные.

Все зависит от того, как вы планируете использовать эти способности и какие истории хотите рассказать. Дело не в конкретных суперсилах, а в их применении.

Я снова собрал собственную команду героев, чтобы вместе они помогли мне подготовить эти бесценные уроки и поведать о них вам. Я очень рад работать с Дэнни Фингеротом, Робертом Содаро, Робертом Гринбергером и Китом Далласом, который сотрудничает со мной впервые. Ребята и девчата в «Dynamite Entertainment» превратили производство этих книг в настоящее удовольствие, и я снимаю перед ними шляпу.

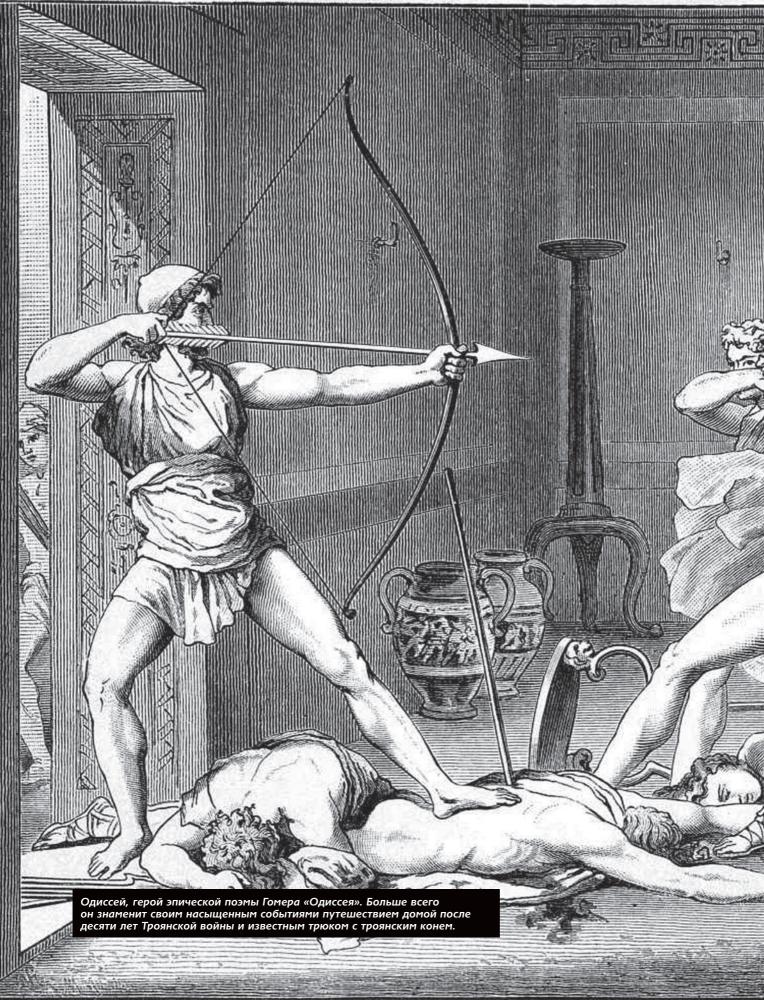
Итак, сейчас, когда я пробудил ваш аппетит, пообещав чудеса (ну и немного уроков), вы уже готовы взглянуть, из каких же кирпичиков складываются персонажи. Но прежде чем начать строить, пожалуйста, прослушайте небольшую лекцию по истории.

Excelsior!2

 $^{^{\}scriptscriptstyle 1}$ Также известен как Айсмен.

² «Все выше!» (лат.) — девиз штата Нью-Йорк.

ИСТОРИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ СУПЕРГЕРОЕВ

РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ

В детстве моя читательская «диета» включала в себя множество историй о неординарных людях. Я находил их в книгах, журналах и комиксах, был постоянно окружен этими героическими фигурами и их такими же яростными противниками; но лишь много позже я узнал, откуда взялась сама идея героя.

Первые герои, которых я изучал в школе, — из Древней Греции. Ее литература объединяла богов, полубогов и смертных в эпических поэмах вроде «Илиады» и «Одиссеи». Собственно, даже само слово герой заимствовано из древнегреческого языка. Герой был полубогом, то есть отпрыском бога и смертного. Вокруг этих фигур возникали культы поклонения, а описания их подвигов передавались из уст в уста задолго до того, как были записаны.

ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ

Но были герои и древнее греков. Первый признанный эпический герой — шумерец; в древнейших текстах его имя звучало как Бильгамеш, но сейчас общепринятым считается написание Гильгамеш. Он жил примерно в 2500 году до нашей эры и был пятым царем страны Урук, находившейся на месте нынешнего Ирака. Говорят, что он правил 126 лет, а жил и того дольше. Он стал главным героем «Эпоса о Гильгамеше», самого известного произведения ранней месопотамской литературы. В этом эпосе его называют полубогом, сыном смертного мужчины Лугальбанды и богини Нинсун.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕРОИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ

Со временем (а мы, ребята, говорим о веках) слово *герой* стало обозначать людей, которые, встретившись с врагами, демонстрируют качества, поднимающие их над страхом. Они принимают бой, какими бы ни были последствия, и делают то, что счита-

ют правильным. Самопожертвование во благо общества — ключевой компонент героических историй. Поначалу термин *герой* применялся только к тем, кто великолепно проявил себя на поле брани, но со временем определение расширилось и стало включать всех, кто совершал невероятные подвиги, вне зависимости от обстановки и задачи.

Именно в греческих легендах «живет» самый известный из всех полубогов, Геракл (или, как его еще называют, Геркулес). Его имя означает «слава Геры», несмотря на все рассказы, в которых Гера, царица олимпийских богов, подвергает его пыткам и мучениям. Его отцом был Зевс, а матерью — Алкмена, смертная женщина.

Греческий поэт Гомер использовал героические истории, которые пересказывались в течение многих лет, и объединил их в «Одиссее»,

Фреска с изображением великолепного Гильгамеша. Гильгамеш — полубог со сверхчеловеческой силой, который построил стены вокруг города Урука, чтобы защитить своих подданных от внешних угроз. Обычно его называют на две трети богом и на треть человеком.

эпической поэме, в которой, несмотря на вмешательство богов, Одиссею удается доставить домой свою армию. Он совершил немало потрясающих подвигов, например, прострелил одной стрелой двенадцать топоров и мастерски построил троянского коня.

Происхождение героя может быть самое сложное, намного более странное даже, чем укус радиоактивного паука. Раньше появление героя обычно предсказывалось, а в некоторых мифах рассказывается о попытках убить младенца еще в утробе матери. Часто новорожденного чудесным образом похищали из-под носа врагов и воспитывали в тайном месте. Это универсальная история: посмотрите, например, на Моисея, которого посадили в корзину и отправили вниз по течению Нила, чтобы спасти от врагов еврейского народа. Его нашли, вырастили, после чего он вернулся и стал спасителем евреев от рабства в Египте.

Чарлтон Хестон в роли Моисея в фильме «Десять заповедей».

Скульптура могучего бога Геракла. По преданию, Геракл был незаконным сыном Зевса от Алкмены, самой мудрой и красивой из всех смертных женщин. Гера разгневалась на Зевса за его измену; еще больше она разозлилась, узнав, что муж приложил младенца-Геракла к ее груди, когда она спала, и позволил ему высосать немного молока, отчего Геракл стал отчасти бессмертным, превзойдя всех смертных мужчин в силе, росте и способностях.

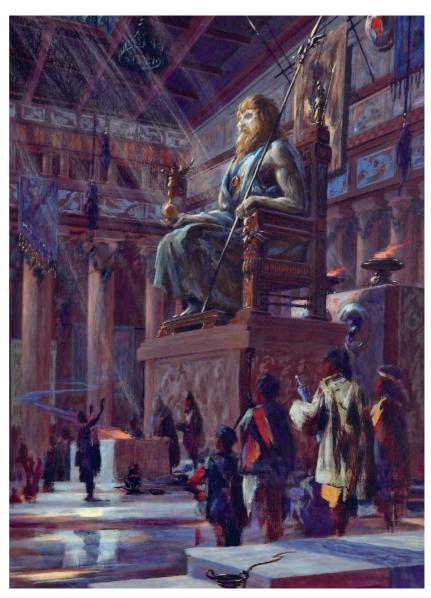
ЭВОЛЮЦИЯ ГЕРОЯ

Профессор Ли совершит вместе с вами небольшую прогулку по древней истории и расскажет, как распространялись мифологические идеи. Земледельческие культуры Месопотамии и Вавилонского царства стали одними из первых, где появилась развитая цивилизация; жители этих стран решили, что, как и звезды, человек живет по вечному математическому шаблону. Царь представлял собою Солнце, а космос — Богиню-Мать, зачинательницу жизни. Все изменилось, когда с севера пришли индоевропейцы-арии, а из Аравийской пустыни — семитские племена. И те, и другие принесли мифологию, где доминировали мужчины, а боги-воины символизировали гром.

Завоеватели добились успеха во многом благодаря новейшей по тем временам технологии обработки железа, и со временем их мифология объединилась с мифологией завоеванных народов, после чего роль Богини-Земли оказалась резко ограниченной. Здесь берут свое начало мифологии Греции, Индии и Персии (а также некоторые другие). Бог-громовержец превратился, например, в Зевса, который, в свою очередь, стал известен под именем Юпитер после того, как римляне завоевали Грецию и присвоили немалую часть ее культуры и мифологии. В подпитанных тестостероном новых мифах более «слабые», «не мужественные» персонажи отошли на второй план, так что, например, Дионис, бог вина и экстаза, оказался разжалован до полубога.

Подобная мифология с доминированием мужчин распространилась по всему миру и легла в основу в том числе ранних библейских историй, принизивших роль и влияние женщин. Еву, которой бы в более древних культурах поклонялись как богине плодородия, легко совратил с пути истинного змей-искуситель.

Мужское доминирование добралось даже до Дальнего Востока; островным государством Япония тоже правили боги. Например, уважаемый воин Одзин, ставший императором, был обожествлен под именем Хатимана, покровителя всех воинов. Говорили, что, когда император умер, он возродился как бог.

В древнегреческой мифологии Зевс был «отцом богов и людей», который правил олимпийцами на горе Олимп точно так же, как отец правил семьей, а также богом неба и грома.

ГЕРОИ¹

Первый человек с «героическим» именем был женщиной, жрицей Афродиты, богини любви. Геро жила на берегу Геллеспонта, и ее любил юноша Леандр. Девушка была связана обетом безбрачия и не могла выйти замуж за возлюбленного, так что Леандру приходилось справляться с горем, плавая из Азии в Европу и обратно и ориентируясь, как на маяк, на лампу в башне Геро. Когда маяк погас во время бури, Леандр утонул, и его тело вынесло на берег возле города, где жила Геро. Обезумев от горя, она бросилась в море и погибла.

Как вы видите, быть героем — это не всегда слава и почести.

СМЕРТЬ ГЕРОЯ

Как и их легендарная тезка Геро, герои часто переживают впечатляющее падение и смерть. Робин Гуд, например, погиб в бою; последнее, что он сделал, — выпустил стрелу, чтобы показать, где нужно его похоронить. Если вы перечитаете героические истории, то увидите, что их персонажи редко оставляют наследников, которые продолжили бы их дело. История героя обычно единична.

ГЕРОИ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Со временем и простых мужчин и женщин, которые совершили выдающееся деяние, на поле ли битвы, на троне ли, — стали считать героями. В книге «О героях, поклонении героям и героическом в истории», написанной в 1841 году, Томас Карлайл назвал героями простых смертных, в том числе англичанина Оливера Кромвеля и Фридриха Великого, короля Пруссии. По критериям этой книги, например, Александр Македонский, объединивший большую часть Азии, вполне может тоже считаться героем.

¹ В английском языке слово «герой» (hero) и имя «Геро» (Hero) — омонимы.

Эррол Флинн в роли Робин Гуда в фильме 1938 года «Приключения Робин Гуда» («Warner Bros»). Робин Гуд — герой-разбойник из английского фольклора. Искусный лучник и фехтовальщик, он грабил богатых и раздавал награбленное бедным.