

UN LIBRO QUARTO

Titolo originale: MANGA ART SECRETS

Copyright © 2021 Quarto plc, Londra

Per l'Italia:
© 2021 Il Castello srl
Via Milano 73/75 - 20007 Cornaredo (MI)
Tel. 02 99762433
e-mail: info@ilcastelloeditore.it
www.ilcastelloeditore.it

Direzione generale: Luca Belloni
Direzione editoriale: Viviana Reverso

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, anche parziale, di testi, fotografie e disegni, sotto qualsiasi forma, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopiatura sostitutiva dell'acquisto del libro, è rigorosamente vietata. Ogni inadempienza o trasgressione sarà perseguita ai sensi di legge.

Traduzione: Maurizia De Martin
Revisione a cura della Redazione de Il Castello srl
Elaborazione testi a computer: Elena Turconi

Responsabile del progetto: Anna Galkina
Caporedattore: Katie Hardwicke
Grafica: Josse Pickard
Illustrazioni: Dalia Sharawna
Vicedirettore Creativo: Martina Calvio
Direttore Creativo: Gemma Wilson
Direttore editoriale associato: Eszter Karpati
Direttore editoriale: Samantha Warrington

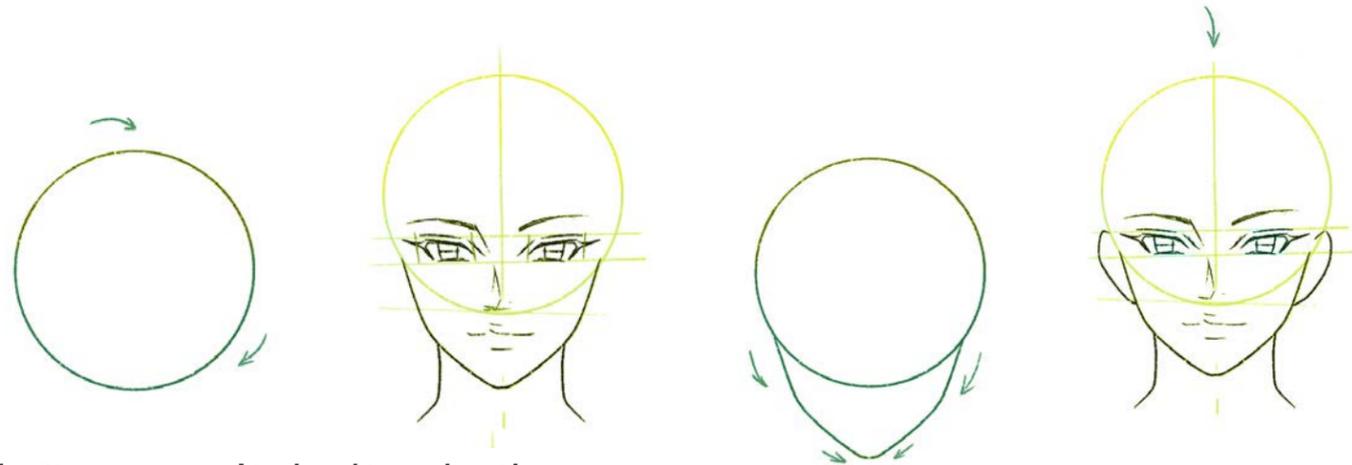
Stampato in Cina

SOMMARIO

PIACERE, DALIA	6
ATTREZZATURA	8
CAPITOLO UNO	
DISEGNARE IL VOLTO	10
ARTISTA OSPITE	36
CAPITOLO DUE	
DISEGNARE I CAPELLI	38
ARTISTA OSPITE	54
CAPITOLO TRE	
DISEGNARE IL CORPO	56
ARTISTA OSPITE	86
CAPITOLO QUATTRO	
DISEGNARE GLI ABITI	88
ARTISTA OSPITE	108
CAPITOLO CINQUE	
ETÀ DIVERSE	110
INDICE	126
RINGRAZIAMENTI	128

DISEGNARE I TRATTI DEL VISO

Quando si disegna un volto, la chiave per raggiungere un buon risultato è posizionare correttamente i tratti del viso. Iniziate con la vista frontale, seguite le fasi in basso utilizzando le linee guida per posizionare gli occhi, il naso e la bocca. Quando avrete preso la mano, potete perfezionare i dettagli nello stile manga per aggiungere le espressioni e le emozioni (vedi pp. 30-33).

1 Disegnate un cerchio. Il cerchio sarà la guida per costruire l'intero volto e corrisponde alla parte superiore della testa e del viso. Cercate di disegnare il cerchio a mano libera: non dev'essere necessariamente preciso e, con l'esercizio, man mano risulterà perfetto.

2 Aggiungete la mandibola. Nella vista frontale, la mandibola è simmetrica. Disegnate una linea verticale attraverso il cerchio, dividendolo a metà. Proseguite con la linea oltre il cerchio fino al punto dove desiderate che termini il mento. La linea può avere una lunghezza variabile: generalmente, quanto più allungato è il mento, tanto più adulto è il personaggio. Disegnate i lati opposti del viso verso il mento, da una parte e dall'altra della linea, iniziando dal cerchio e terminando alla fine della linea verticale.

3 Aggiungete le linee guida. Suddividete il volto per facilitare il posizionamento degli occhi, del naso e della bocca. Disegnate le linee orizzontali a circa un terzo dalla base del cerchio per posizionare gli occhi. Tracciate la parte superiore e quella inferiore dell'occhio. Disegnate una linea attraverso la base del cerchio per delimitare la fine del naso. Lo spazio fra gli occhi è pari alla larghezza di un occhio.

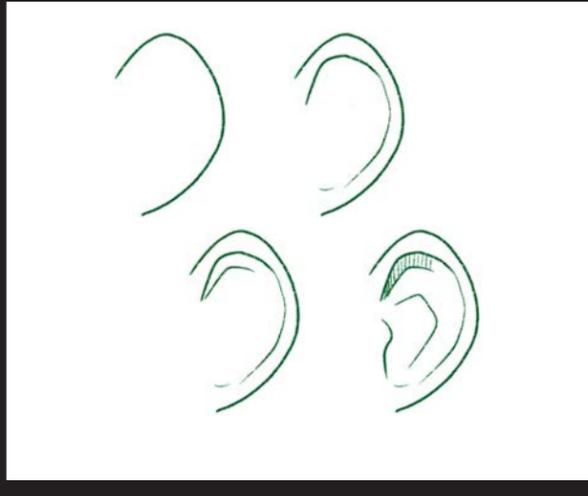
4 Aggiungete il collo. Il collo aiuta a posizionare correttamente la testa sul corpo. Allungate ai lati la linea guida alla base del naso. Tracciate quindi le linee leggermente curve partendo dal mento, per riprodurre la giunzione del collo sulle spalle. Mantenete la simmetria per dare equilibrio alla testa.

CONSIGLIO

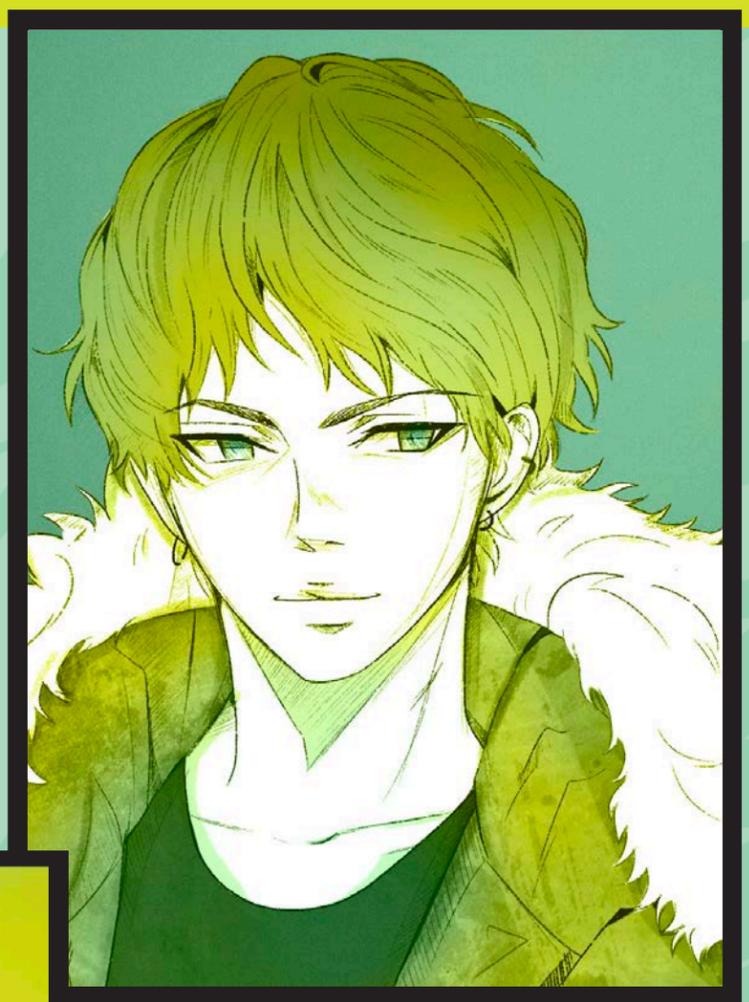
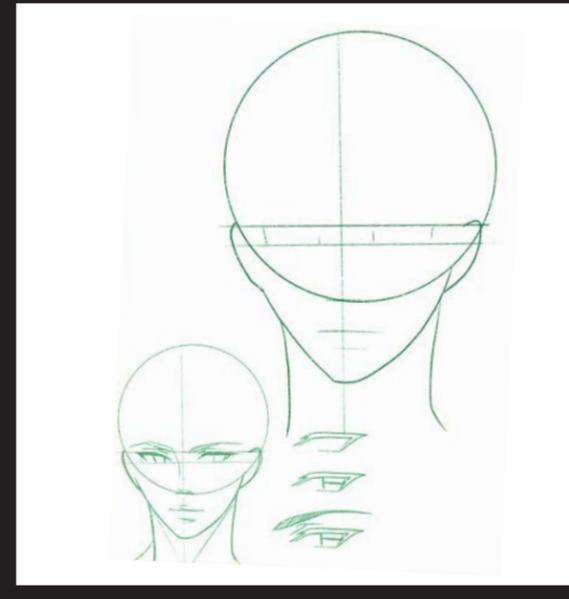
Le linee guida non sono utili solo ai principianti: la maggior parte degli artisti che conosco usa le linee guida per disegnare: aiutano infatti a ottenere un risultato più accurato e dalle proporzioni più equilibrate.

Disegnate l'orecchio in quattro passi. Potete adattare la forma base o aggiungere accessori (vedi pp. 22-23).

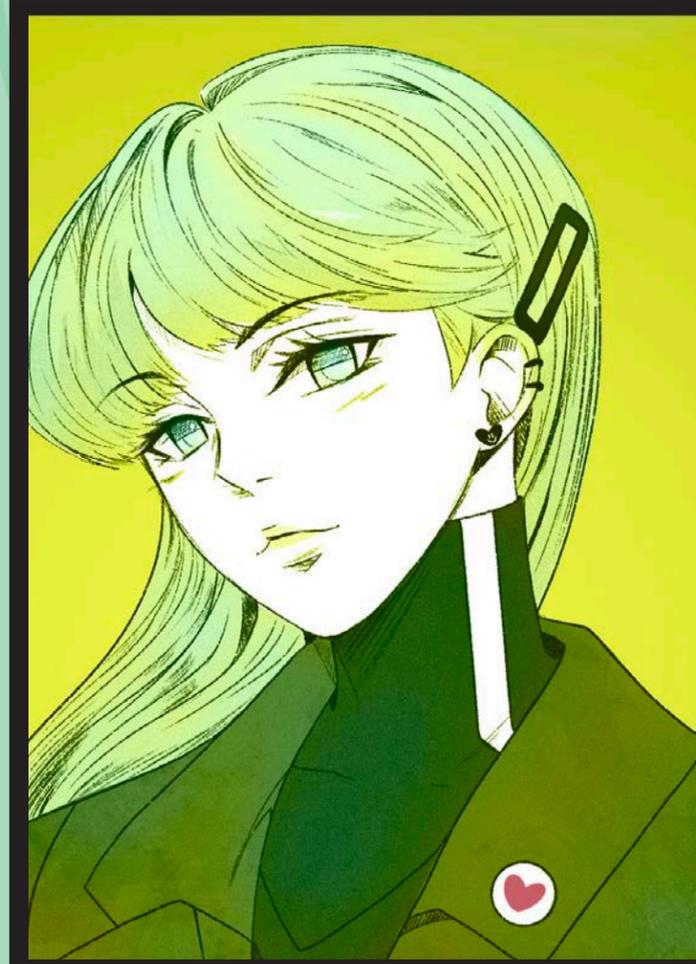
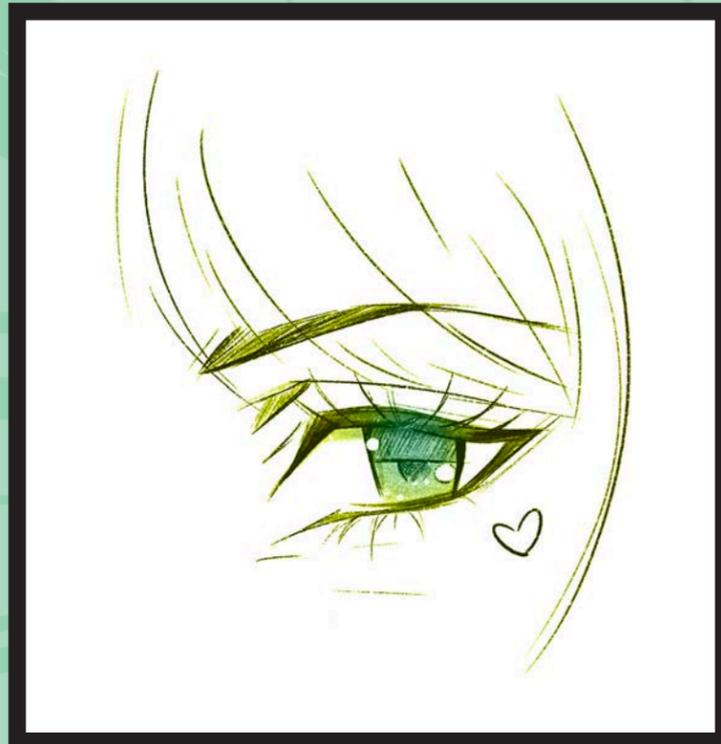
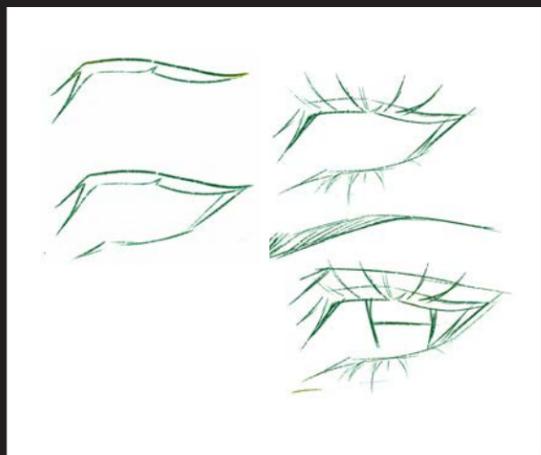
Aggiungete i dettagli del volto qui sotto, con le proporzioni corrette, vedi pp. 12-13. Provate diverse espressioni variando la direzione dello sguardo.

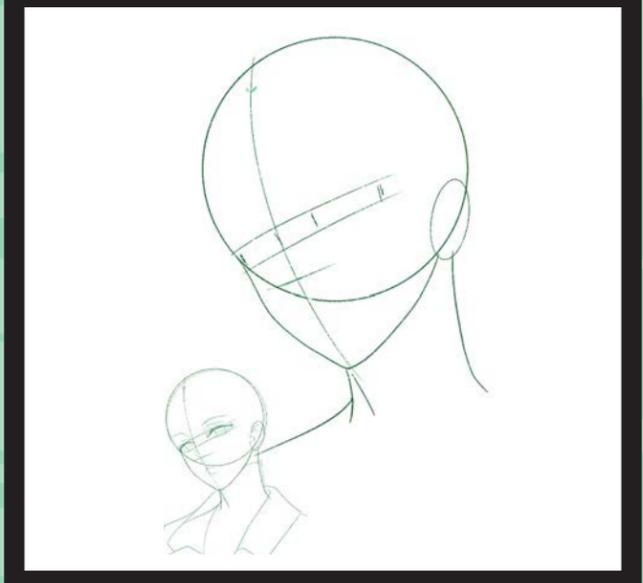
ESERCIZIARIO

In questa fase dovrete aver compreso bene i principi generali del disegno del volto manga. Eseguite questi semplici esercizi per impratichirvi, concentrandovi sul disegno di tutti gli elementi separatamente prima di abbinarli per creare un personaggio unico.

Prendetevi il tempo per perfezionare gli occhi manga. Procedete passo a passo; vedi pp- 18-21 per le varianti.

L'inclinazione della testa cambia il profilo e conviene esercitarsi con un'ampia serie di espressioni e atteggiamenti per sviluppare il vostro personaggio.

Capitolo Due

DISEGNARE I CAPELLI

L'acconciatura che decidete di utilizzare quando disegnate un personaggio manga gioca un ruolo fondamentale per definirne il carattere. Potete scegliere la forma, lo stile e il colore per svelarne gli indizi; per esempio, i capelli dai colori vivaci e ondulati suggeriscono una personalità dinamica, che ama divertirsi, cordiale, mentre un taglio corto può significare forza e determinazione.

Non è necessario seguire regole convenzionali (l'acconciatura nei personaggi manga non è influenzata dal genere e, nel mondo dei manga, c'è un'enorme varietà di stili). Potete ispirarvi alla vita reale, dove le ragazze tendono a portare i capelli più lunghi rispetto ai ragazzi, e se il vostro personaggio appartiene a un periodo storico, potete abbinare l'acconciatura a quel periodo per una maggiore autenticità. Capelli lunghi, corti, dritti od ondulati, provate tutto e osservate il risultato.

GESTI DELLA MANO

I gesti delle mani appartengono al nostro modo di comunicare. Usiamo le mani per spiegare i concetti quando parliamo, per trasmettere messaggi ed emozioni; in generale, le mani completano il carattere di un personaggio. Continuate a esercitarvi disegnando diverse combinazioni di gesti, aggiungendo oggetti da tenere in mano per acquisire dimestichezza. Questi elementi, come una penna o una sigaretta, devono integrarsi nel disegno in modo naturale. Osservate le mani nella vita reale, mantenete le forme semplici e presto ne verrete a capo.

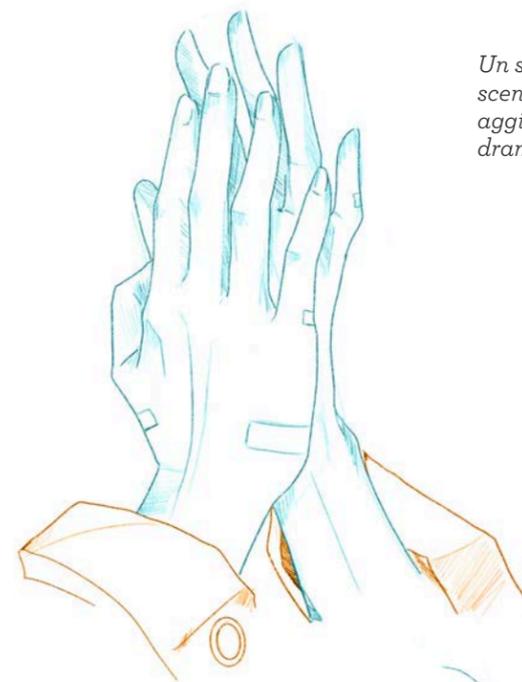
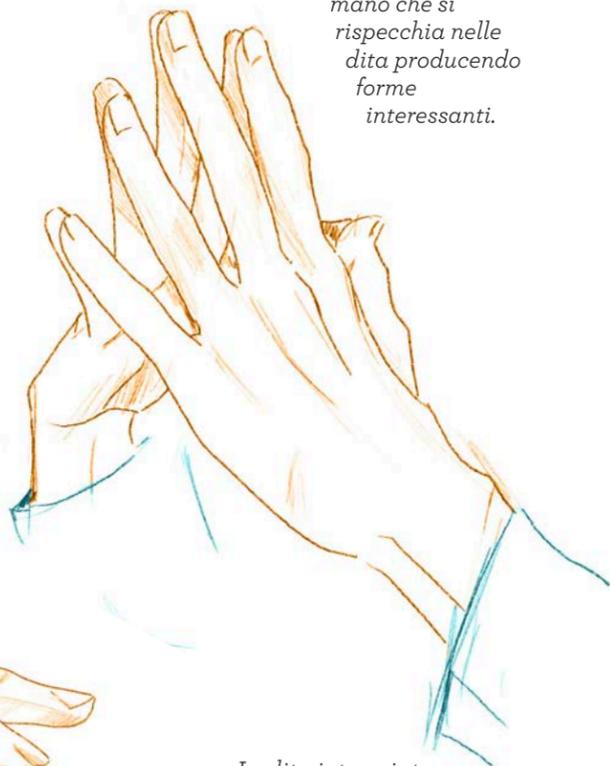

In questo caso le mani eseguono azioni diverse: una è afferrare la penna come una pinza e l'altra, seminascosta, è reggere il libro.

Le dita intrecciate richiedono molto esercizio! E tuttavia, nonostante sembri complicato, lavorate sulle singole dita, usando linee più nette fra loro, per definire i punti dove si incrociano le une alle altre.

In questa posa è visibile la struttura della mano che si rispecchia nelle dita producendo forme interessanti.

Un semplice oggetto di scena, come una sigaretta, aggiunge immediatamente drammaticità a una posa.

Questo gesto simile alla preghiera è associato alla calma e alla meditazione, ma può essere utilizzato in molti modi.

Studiate pose con mani che reggano oggetti per capire la relazione e la connessione fra le forme.

Verificate che la profondità degli oggetti sia coerente con la solidità della presa.

Il pollice talvolta non è visibile: disegnate ciò che vedete non ciò che vi aspettate di vedere.

