

Кто такой мангака?

Мангака - человек, который рисует комиксы. Вне Японии это слово обычно используется в значении «художник, рисующий мангу». Очень часто мангака является и автором сценария, однако нередко сценаристом выступает отдельный человек, называемый «гэнсакуся». Мангака самостоятельно разрабатывает дизайн персонажей (за редкими исключениями), и часто (даже если не является автором сценария) примерно обозначает сюжет будущего произведения.

В Японии работает около 3000 профессиональных мангак. При непосредственной работе над мангой мангака определяет количество и расположение кадров на странице и прорисовывает основные контуры и самые значимые детали окружения, в то время как один или несколько его ассистентов выполняют черновую работу: обводят контуры тушью, накладывают скриншоты (покрытие, которое наносят на изображение для придания ему какого-нибудь характерного оттенка), прорисовывают задние планы и менее значимые кадры и тому подобное. Такая система командной работы была заложена ещё Осаму Тэдзукой.

Распорядок работы мангаки крайне жёсткий - каждую неделю он обязан сдавать в журнал, публикующий мангу, по новой главе (20-30 страниц) своего произведения. Например, автор «Блич» Тайто Кубо рассказывал: «Если я хочу больше внимания уделить какой-то конкретной сцене, которую я считаю важной, я не имею такой возможности из-за недостатка времени». Практически всё своё время мангака обычно посвящает работе над мангой. Мангака Дайсукэ Морияма, присутствуя на фестивале Anime Boston 2005 и отвечая на вопросы о своих хобби, сказал, что ему просто нравится гулять, так как прогулки являются его основным времяпровождением помимо работы над мангами.

Некоторые мангаки одновременно рисуют две манги, которые обычно публикуются одна в еженедельном, а другая — в ежемесячном журнале. Некоторые мангаки объединяются в студии (например, студия CLAMP).

ВЕЛИКИЕ МАНГАКИ

Представляем самых знаменитых мангак, которые изменили историю манги.

Осаму Тэдзука (3 ноября 1928 года - 9 февраля 1989 года) - японский мангака, аниматор, кандидат медицинских наук.

Осаму Тэдзука внёс значительный вклад в дело становления манги и аниме. За свою

карьеру он создал около 500 манг, за что был удостоен многих премий и наград. Вот лишь наиболее значительные из них: "Метрополис" [Metropolis] (1948-1951), "Преступление и наказание - комикс" [Eigoban Tsumi to Batsu] (1953), "Синсэнгуми" [Shinsengumi] (1963), "Большой Икс" [Big X] (1963-1966), "Великолепная тройца" [W3] (1965-1966), "Посол Магма" [Magma Taishi] (1965-1967), "Дороро" [Dororo] (1967-1968), "Морские тритоны" [Umi no Triton] (1969-1971), "Тайна Мелмо" [Fushigi na Melmo] (1970-1972), "Мария - кукла

Яккэпати" [Yakkerachi no Maria] (1970), "Микроид Эс" [Microid S] (1973), "Черный Джек" [Black Jack] (1973-1983), "Будда" [Buddha] (1974-1984), "Вот идет Трехглазый!" [Mittsume ga Tooru] (1974-1978), "Юнико" [Unico] (1976-1979), "Газ МВ" [MW] (1978), "Сообщите Адольфу" [Adolf ni Tsugu] (1983-1985), "Деревья под солнцем" [Hidamari no Ki] (1983-1987), "Нео-Фауст" [Neo Faust] (1987), "Людвиг Б." [Ludwig B.] (1987), "Гринго" [Gringo] (1987-1989) и многие другие.

Тэдзуку часто называют «богом манги», поскольку именно его работы принесли соответствующим стилевым направлениям популярность в Японии. Кроме того, Тэдзука считается основателем современной японской манги. Он оказал существенное влияние на эволюцию манги и аниме, заложив основы их будущего развития. Стиль Тэдзуки оказал влияние на многих художников-мангак того времени; некоторых из них он непосредственно обучал искусству рисования.

Осаму Тэдзука заимствовал многие художественные приёмы у Уолта Диснея, но вместе с тем он выработал свой собственный художественный стиль, вобравший в себя традиции японского изобразительного искусства и отличающийся от американской мультипликации. Тем не менее, в ранние годы творчества Тэдзука тратил много времени, чтобы воспроизвести в своих работах стиль Диснея. Кроме того, на творчество Тэдзуки оказали влияние Макс Флейшер, а также японские художники-предшественники, такие как Рюити Ёкояма, Суихо Тагава и Нобору Осиро. Сам Тэдзука рассказывал, что американские комиксы оказали существенное влияние на его раннее творчество. Работы Тэдзуки значительно отличались от другой послевоенной манги. Они обладали более детальной и развитой сюжетной линией и имели бóльший объём.

Осаму Тэдзука также внедрил в технику рисования манги новые художественные приёмы, ранее характерные для съёмок кинолент: крупный план, смена ракурсов, оптические эффекты. Использование этих приёмов создавало у читателя ощущение, что он смотрит кинофильм. Впоследствии этот метод получил название «кинематографического». Тэдзука же начал записывать звуковые эффекты буквами и использовать подчёркивание движения в кадре. Благодаря применению этих приёмов прославилась его манга Shin Takarajima.

Акира Торияма - мангака, родился 5 апреля 1955 г. в городе Киёсу (Япония).

Уже в раннем возрасте Акира Торияма заинтересовался рисованием и хотел заниматься этим профессионально. В 1974 г. он окончил ремесленное училище префектуры на отделении дизайна. Таким образом, первый шаг был сделан. После короткого пребывания в рекламном агентстве он начал работать в 1977 г. как художник в издательстве Shueisha, самого большого издателя манга в Японии. Дебютировал он как профессиональный мангака в журнале в «Shonen Jump» с «Волшебным островом» в 1978 г. Он не имел большого успеха, но Акира увидел, что его работами интересуются. Затем, в Shonen Jump он публиковал «Tomato Girl Detective» и «Today's Hightlight Island». Но успех его настиг только с мангой Dr.Slump (1980-1985). Его первая публикация - манга "Чудо-остров" [Wonder Island] (1978) в журнале "Shounen Jump". С первых же работ Торияма проявил интерес к созданию странных и абсурдных пародийных миров и рискованному "тупому" юмору.

Торияма стал широко известен после начала публикации в 1980 году манги "Доктор Сламп" [Dr. Slump] (1980-1985) о приключениях сумасшедшего ученого и его творения - девочки-робота Арале. Этот сериал поставил рекорд быстроты

начала работы над экранизацией - всего через пять недель после начала публикации. С 1993 года издается цветная манга-продолжение этого сериала - "Малышка Аrale и доктор Сламп" [Dr Slump Arale-chan].

В 1985 году в "Shounen Jump" начал выходить самый популярный на данный момент манга - сериал Ториямы - "Драконий жемчуг" [Dragon Ball] (1985-1995), основанный на очень популярной в Японии легенде о Сон Гоку (Сунь Укуне) - герое классического китайского романа У Чэньэня "Путешествие на Запад".

В настоящий момент Торияма - один из самых популярных мангак Японии. Его работы даже выставляются в наиболее известных музеях современного искусства и собирают миллионные толпы посетителей. До него такой чести удостоивался только Тэдзука, причем посмертно. Хотя его творения не являют собой образцы поразительной графики или безупречных сюжетов, их сразу можно отличить по совершенно особой атмосфере детской непосредственности и подростковой готовности смеяться над всем, что попадает в поле внимания автора.

Фудзико Фудзио

Фудзико Фудзио - это не один мангака, а псевдоним, под которым скрывались два мангаки: Фудзимото Хироси и Абики Мото. Они объединились в 1951 году и использовали псевдоним «Фудзико Фудзио» с 1954 г. до распада дуэта в 1987 г.

Изначально они работали в едином стиле, причем оба одновременно писали сценарий и рисовали, но с ростом творческих различий, начали выпускать отдельные работы под другими псевдонимами, в частности, Мото Абики как «Фудзико Фудзио», а Фудзимото как «Фудзико Ф. Фудзио».

В течение их карьеры они получили много премий, совместно и по-отдельности, и известны прежде всего созданием популярного и продолжительного сериала Doraemon, главный герой которого официально признан культурным символом современной Японии. В их работах прослеживается влияние Осаму Тэдзуки, множества американских мультфильмов и комиксов. В 1987 году они разорвали свой творческий союз и продолжили создавать мангу по отдельности. Кроме «Дораэмон» они создали ещё много хорошей манги.

Эйитиро Ода

Родился 1 января 1975 г. в г. Кумамото (Япония) - мангака, автор манги One Piece. Он дебютировал в 17 лет с работой Wanted!, за которую получил несколько призов, включая награду Тэдзуки. Благодаря Wanted!, Ода получил работу в журнале Shonen Jump, ассистировал Синобу Кайтани в работе над Suizan Police Gang, а затем мангаке по имени Масая Токухиро с Jungle King Tar-chan и Mizu no Tomodachi Karapatan. Обе манги оказали на Оду сильное влияние. В 19

лет он поступил ассистентом к Нобухиро Вацуки (автору *Rugouni Kenshin*), во время сотрудничества с которым рисовал собственные небольшие истории про пиратов, выходявшие под названием «*Romance Dawn*». После создания *One Piece* Ода стал одним из самых популярных мангак Японии. В 2011 году в журнале «*Nikkei Entertainment*» был опубликован рейтинг наиболее коммерчески успешных мангак современности. Ода занял в рейтинге первое место.

Сигэру Мидзуки

Знаменитый японский иллюстратор манга (мангака), фольклорист и икона поп-культуры, Мидзуки Сигэру (рождённый Мура Сигэру) родился в сельской префектуре Тоттори в маленьком портовом городке Сакаиминато у Японского моря. Скончался 30 ноября 2015 года в возрасте 93 лет. В послевоенной Японии Мидзуки во многом был символом пацифизма и гуманизма. Будучи ветераном Второй мировой войны, Мидзуки был призывником Императорской армии Японии и проходил службу на острове Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее. На творчество Мидзуки всю его жизнь влияли ужасы войны, которые он пережил на острове и среди которых числится потеря руки и дальнейшая забота, проявленная ему местными жителями. Выжив на войне и демобилизовавшись в 1945 году, подобно миллионам других возвращающихся солдат, однорукий Мидзуки делал всё, чтобы как-то заработать в сельской префектуре Тоттори. В будущем старания Мидзуки сделали его автором бестселлеров, выпустившим сотни книг. Благодаря влиянию его работы «*Non Non Va*» и других источников, Мидзуки Сигэру подробно обрисовывал традиционных сверхъестественных существ японской мифологии - ёкаи. Тем не менее, он не обделял вниманием и уникальные традиции простых японских обывателей из малоизвестных частей Японии, описывая их в своих произведениях. Мидзуки Сигэру, пожалуй, больше всего известен за свою долгоиграющую серию манга и аниме *Gegege no Kitarou*, в которой рассказывается о приключениях одноглазого призрачного мальчика и его мёртвого отца, который переродился в виде говорящего глаза.

Внес большой вклад в культуру Японии, когда помог собственными персонажами и их историями изменить улицу, позже названную его именем, в своем родном городе, который находился в состоянии экономического кризиса. Теперь эта улица - одна из великолепных достопримечательностей страны, активно посещаемая туристами. Что примечательно, сам мангака не взял с города ни копейки.

Матико Хасэгава

Японская мангака, известная благодаря своему произведению *Sazae-san*. Матико Хасэгава родилась 30 января 1920 г. на острове Кюсю. Заниматься рисованием она начала в возрасте 2-х лет. В 1935 году её семья переехала в Токио после того, как умер её отец. В 1937 году после окончания школы Хасэгава начала обучаться рисованию у художника Суихо

Кавати, а год спустя в журнале *Shojo Club* была опубликована её первая манга *Tanuki no omen*. Мангу *Sazae-san* Хасэгава начала рисовать в 1946 году. Изначально она публиковалась в газете «Фукуока», а затем в «Асахи симбун». Благодаря этой манге Хасэгава стала одной из наиболее известных мангака в послевоенной Японии.

Вместе со своей старшей сестрой она организовала собственную издательскую компанию *Shimaisha*. Она умерла 27 мая 1992 года. За свою мангу *Sazae-san* мангака была посмертно награждена премией премьер-министра Японии. В её честь был открыт Художественный музей Матико Хасэгавы.

Хаяо Миядзаки

Хайяо Миядзаки больше известен как великий режиссёр аниме, но его манга про Наусику очень хороша. Вместе с Исао Такахатой основал анимационную студию - «Студию Гибли». Некоторые свои произведения Миядзаки выпускал под псевдонимами Сабуро Акицу или Тэрэкому.

В 1969 году была опубликована первая манга

Миядзаки *Sabaku No Tami* (где он подписался под псевдонимом «Сабуро Акицу»). В 1971 году Миядзаки вместе с Такахатой и Ёити Отабэ на студии *TMS Entertainment* начали работу над сериалом *Lupin III*. В 1973 году Миядзаки и Такахата устроились на анимационную студию *Zuiyo Enterprises*, впоследствии переименованную в *Nippon Animation*. В 1978 году Миядзаки впервые проявил себя в качестве режиссёра, сняв сериал *Mirai Shonen Conan*. В 1979 году он режиссёром фильма *Lupin III: The Castle of Cagliostro*, причисляемого к числу лучших аниме в истории Японии.

В 1982 году в журнале *Animage* издательства «Токума Сэтэн» началась публикация манги авторства Миядзаки «Навсикая из Долины ветров», после чего автору поступило предложение от руководства «Токума Сэтэн» экранизировать своё произведение. Миядзаки согласился и привлёк Такахату в качестве продюсера. Вышедший в 1984 году фильм «Навсикая из Долины ветров» добился успеха, серьёзно вдохновившего Миядзаки.

Для работы над следующим аниме Миядзаки и Такахата вместе с редактором *Animage* Тосио Судзуки организовали в 1985 году анимационную студию *Studio Ghibli* («Студия Гибли»). Фильм «Небесный замок Лапута» о приключениях двух сирот в поисках легендарного летающего города стал успешным дебютом студии в 1986 году.

В 1988 году вышел фильм Миядзаки «Мой сосед Тоторо», в котором показаны несколько дней из жизни двух сестер в сельской Японии 1950-х годов, и их встреча с добрыми лесными существами - хранителями леса Тоторо. Персонажи фильма стали одними из наиболее узнаваемых и любимых детских героев в Японии, а позже и во всем мире, а большой Тоторо стал эмблемой студии.

В 1989 году Миядзаки выпустил фильм «Ведьмина служба доставки» по повести Эйко Кадоно, в котором девочка из маленького городка отправляется в большой город, чтобы стать ведьмой и основать своё дело - доставку грузов и корреспонденции на метле. В 1992 году выходит «Порко Россо», главным героем которой выступает антропоморфный свин, пилот-наемник и антифашист, охотящийся на воздушных пиратов в условной Адриатике 1920-х годов.

С 1995 г. Миядзаки начинает работу над фильмом «Принцесса Мононокэ», в котором возвращается к экологическим темам «Навискаи из Долины ветров». Фильм получил широкое признание (приз Японской киноакадемии). «Принцесса Мононокэ» стала первым фильмом студии, получившим массовую известность за рубежом, в первую очередь в США.

В одном из своих интервью на вопрос «Кем из режиссёров вы восхищаетесь?», Хаяо Миядзаки ответил, что считает Юрия Норштейна (автора мультфильма «Ёжик в тумане») замечательным художником. Миядзаки также признается, что в тяжелый для него момент, когда он всерьез раздумывал о том, стоит ли продолжать карьеру в анимации, на него произвел сильное впечатление советский мультипликационный фильм «Снежная королева» режиссера Льва Атаманова, показав, что мультипликационные персонажи могут играть так же, как и живые актеры, а рисованные фильмы могут трогать так же, как и другие формы искусства.

Наоки Урасава

Известный мангака, работающий в области сэйнэн-манги. Среди наиболее популярных работ можно назвать «20th Century Boys», «Master Keaton» и «Monster». Наоки Урасава родился 2 января 1960 года в Токио, окончил университет Мэйсэй по специальности экономика. Мангой заинтересовался ещё в школе. Дебютировал в 1981 году с мангой «Return», получившей премию издательства «Сёгакукан» в 1990 году. Он дважды получал премию издательства «Сёгакукан», дважды - приз Тэдзуки Осаму за достижения в области культуры и один раз премию манги издательства «Коданся». Три его работы были экранизированы в виде аниме: «Yawara!», «Master Keaton» и «Monster».

По материалам сайта: <http://nippon-otaku.ru/?p=380>