

Cum creezi o
BANDĂ
DESENATĂ

Manuela Manița are 23 de ani și este pasionată de desen și de artă în general. Această iubire a început când era mică și se uita toată ziua la desene animate și anime-uri, citea manga și visa că într-o zi o să deseneze ca artiștii cunoscuți. A continuat să deseneze și după ce a crescut; este convinsă că benzile desenate nu sunt doar pentru copii.

Manuela a absolvit Universitatea Națională de Arte din București (UNArte) cu o diplomă de licență în design grafic. Acum e grafician la Humanitas.

Cum creezi o
**BANDĂ
DESENATĂ**

Manuela Manița

Concepție, text, ilustrații: Manuela Manița
Redactor: Ana Alfianu
Corector: Andreea Niță

Tipărit la Bookart Printing

© HUMANITAS, 2024

ISBN 978-973-50-8423-3
Descrierea CIP este disponibilă
la Biblioteca Națională a României

EDITURA HUMANITAS
Piața Presei Libere 1, 013701 București, România
tel. 021.408.83.50, fax 021.408.83.51
www.humanitas.ro

Comenzi online: www.libhumanitas.ro
Comenzi prin e-mail: vanzari@libhumanitas.ro
Comenzi telefonice: 0723.684.194

Cuvânt înainte	7
1. Ce este o bandă desenată?	8
2. Povestea	9
Stilul	11
3. Tipuri de benzi desenate	12
Occidentale	13
Manga	16
Webtoon	18
Stilul grafic	20
4. Desenul	23
De unde începem?	23
Simplifică în forme!	24
Proporții	28
Capul	30
Mâinile	34
Trăsăturile	36
Acțiuni	38
Emoții	40
Fundalul	42
5. Alte elemente	45
Rame	45
Speech bubbles	47
Sunete	49
Efecte	51
Compoziția	53
În continuare...	55
Creează-ți propria bandă desenată!	57

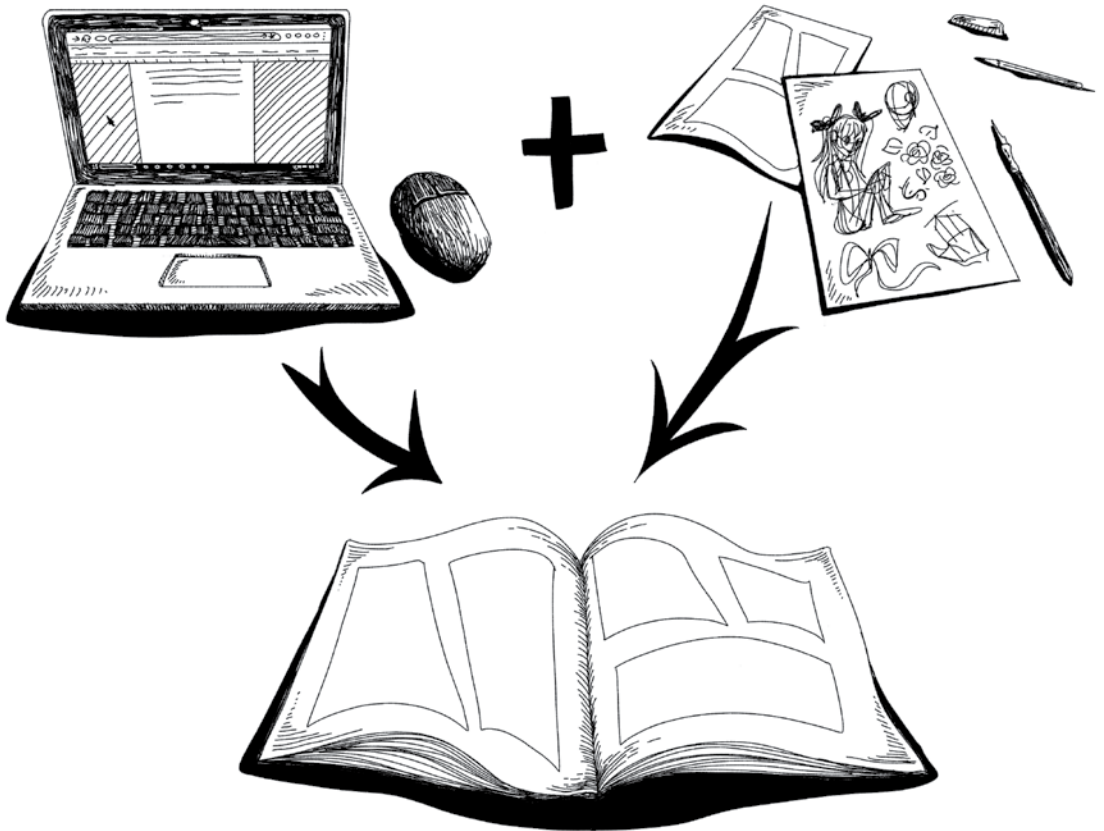
Când citim benzile desenate ale unor autori consacrați, primul nostru gând este: „Uau, cum au făcut asta?” Nu ne e ușor să ne imaginăm procesul din spate, să ne gândim cum am putea să realizăm și noi așa ceva.

Hai să descoperim procesul, pas cu pas! Vom vedea că nu e chiar așa de greu să creăm propria bandă desenată.

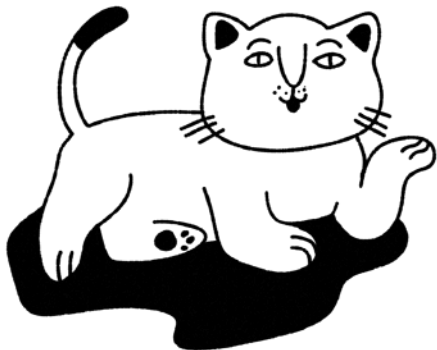
Această carte este un manual simplu și ușor de parcurs, cu ajutorul căruia vom învăța procesul de creație de la zero și vom afla tot felul de tips and tricks care să ne ajute să ne realizăm visurile artistice. Vom avea, de asemenea, ocazia să ne notăm propriile idei în spațiile goale și să folosim a doua jumătate a cărții ca să ne creăm propria bandă desenată.

Deci desenează! Scrie! Umple toate spațiile!

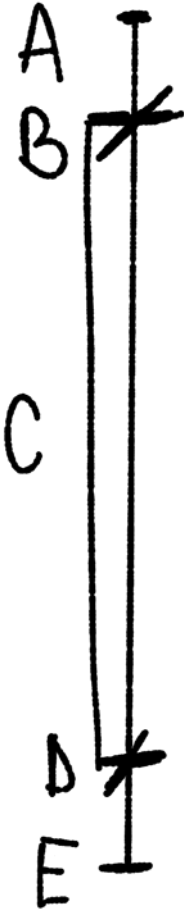
Pentru o bandă desenată avem nevoie de două elemente: o poveste și dorința de a desena. Putem porni fie de la desen, fie de la poveste, după cum ni se potrivește.

O bandă desenată este o serie de ilustrații combinate cu un text scurt destinate iubitorilor acestui gen.

Iată câteva sfaturi utile pentru a începe povestea care stă la baza benzii desenate:

Cel mai ușor este să scriem pe scurt, ca în exemplul de mai jos, urmând schema logică a unei povești.

Povestea pe scurt:

A. Început/expozițiune

F și M s-au cunoscut în satul lui F și vor să plece într-o aventură în lumea largă. F provine dintr-o familie săracă, iar M este un vampir dintr-o familie aristocrată (de obicei e nevoie de un conflict sau un contrast puternic între personaje pentru ca povestea să fie interesantă).

B. Intriga

F și M vor să vadă lumea: F este studiosă și vrea să facă o hartă a unui ținut mai puțin explorat, iar M pornește la drum mânat de curiozitate și de dorința de a cunoaște oameni, deoarece până acum a dus un trai izolat, la castelul părinților săi. Acțiunea începe când cei doi se întâlnesc și își dau seama că au același drum.

C. Acțiune & exemplu de posibil episod

F și M întâlnesc o pisică în pădure și află că poate vorbi. Pisica vine cu ei în călătorie. Urmează o serie de aventuri.

D. Punctul culminant

F și M intră în conflict cu părinții lui M, care sunt oameni (mă rog, vampiri) puternici, cu influență politică. Poate conflictul are de-a face cu harta la care lucrează F.

E. Final/deznodământ

M are ocazia să se întoarcă la castel, însă refuză, deoarece vrea să rămână în sat cu F (au devenit buni prieteni pe parcursul aventurii).

Pe lângă toate acestea, putem nota alte elemente legate de poveste: perioadă, loc, stil vestimentar, alte detalii despre universul creat.

Detalii

ficțiune istorică cu elemente fantastice

personaje: F și M, pisica vorbitoare, părinții lui M etc.
haine de epocă

locuri: pădure, sat, castel, altele

În continuare, putem scrie scurte prezentări ale personajelor, unde să apară informații precum: numele și prenumele, descrierea fizică, trăsăturile morale sau alte detalii despre personalitate (ce le place și ce nu), aspirații (unde vor să ajungă? ce visuri au?), felul în care vorbesc (ticuri verbale, dialect sau limbaj specific).

M.

vampir, XX ani (arată de 20), aristocrat

cărțile
oamenii
ceaiul

lupii
răutatea
violența

aspirații

vrea să vadă lumea și să cunoască
oameni de tot felul

alte detalii

inițial se comportă după cum
a fost educat (vederi înguste,
arogant)

pe parcurs preia obiceiuri de la
alte personaje, din diferite medii
folosește cuvinte învechite
e certat cu părinții
etc.

Nu toate benzile desenate au o poveste complexă, scrisă în stilul „clasic” prezentat mai sus.

Există trei mari tendințe: benzi desenate cu poveste clasică, episodică sau o combinație a celor două.

poveste clasică

urmează mai mult sau mai puțin schema prezentată înainte

poveste episodică

prezintă doar episoade din viața personajelor, fără legătură între ele

poveste episodică + clasică

înfățișează episoade din viața personajelor, dar are și capitole în care observăm că există în spate o poveste mai complexă, care evoluează, ajungând la schema unei povești clasice (de obicei în jurul punctului culminant)

După ce alegem ce tip de poveste vrem să aibă banda noastră desenată, e timpul să decidem în ce stil vrem să o scriem.

Benzile desenate sunt cunoscute pentru utilizarea dialogului. Dar uneori putem combina dialogul cu narațiunea, pentru a introduce cititorul în lumea poveștii.

Bineînțeles că putem folosi doar una dintre tehnici, putem să scriem chiar și în versuri sau să creăm o bandă desenată mută (fără text).

Noi suntem creatorii, deci puterea stă în mâinile noastre și putem să o mânuim cum vrem (atât timp cât mesajul poveștii este comunicat cititorilor).

Putem scrie de la început mai multe episoade scurte, pe care să le potrivim apoi într-o poveste mai lungă. Putem începe cu punctele de bază din schema unei povești, așa cum am arătat în paginile anterioare.

Benzile desenate au apărut în ziarele occidentale în secolul al XIX-lea, pentru a le oferi cititorilor o formă de divertisment. Inițial, multe dintre ele erau doar desene care satirizau societatea sau figurile politice. Un exemplu bun ar fi ilustrația *Gargantua* (1831), a francezului Honoré Daumier (redesenată pentru carte pe pagina din dreapta sus). Cu timpul, benzile desenate au devenit o modalitate de a exprima o poveste episodică folosind desenul, dialogul și narațiunea, în funcție de tipul poveștii.

Citește mai mult în *Comic Book History of Comics* de Fred Van Lente (2012).