

СОЗДАЙ СВОЮ ВСЕЛЕННУЮ

КАК ПРИДУМЫВАТЬ ИСТОРИИ, ПЕРСОНАЖЕЙ
И РАЗВИВАТЬ ВООБРАЖЕНИЕ

БРАТЬЯ МАКЛЕОД

Оглавление

Введение	9
Начнем с конца	12
Начало начал	29
Персонажи	50
Миры	121
Истории	148
Пара слов о библиях	212
В конце концов	215

ВВЕДЕНИЕ

Привет, я Грег.

А я Майлз.

Он пишет.

А он рисует.

Вместе мы —
братья Маклеод.

И да, мы
на самом деле
братья.

Если вы не разби-
раетесь в истории
Северной Шотлан-
дии, то называйте
нас Маклауд!

И неожиданно
наша работа получила
признание: нам дали
награду. Это классно.

В последние несколько
лет мы писали, рисова-
ли и делали анимации
для многих ребят, напри-
мер для студии Disney,
DreamWorks, Aardman, BBC,
Royal Shakespeare Company
и других.

Последней в издательстве LomArt у нас вышла «Книга гениальных идей и как их придумывать»*.

Она была полностью посвящена тому, как раскрепостить воображение, и учила радоваться любому проявлению творчества.

Мы покажем вам, из чего состоит наш творческий процесс.

Мы предложим вам писать и рисовать. Не важно, кем вы себя видите — писателем, художником-иллюстратором или дизайнером подсвечников. Здесь мы не будем указывать, кем вам быть, а кем не быть. Быть человеком творчества — значит пробовать новое.

* Издана на русском: М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. *Прим. ред.*

Мы любим создавать новое. Думаем, вы тоже. Цель этой книги — наполнить ваш мозг роем искрометных идей и подсказать, как ими управлять.

Эта книга — следующий шаг. Мы расскажем, как работать с гениальными идеями, как оформить этот сырой материал в нечто связанное и, возможно, поделиться этим с миром.

К тому же мы придумали для вас целую кучу веселых творческих упражнений. Некоторые посвящены какой-то теме, а другие произвольные и нужны, чтобы стать более раскованными.

Мы будем рады увидеть результаты вашего креатива в социальных сетях с хештегом #youcreate.

**Надеемся,
что вы отлично
проведете время,
создавая свою
вселенную**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАЧНЕМ
С КОНЦА

Знаете, в чем проблема готовых шедевров, отснятых сериалов и фильмов, дописанных книг? В том, что они такие... **завершенные**. Когда вы отчаливаете в творческое плавание, то сравнение своих изысканий с работами других людей может как ускорить ваш бег, так и разочаровать вас.

Назови самое затасканное слово за всю историю творчества.

Да.

ГЕНИЙ!

Он гений.

Эта песня гениальна.

Я прочел все ее книги. Она чертов гений.

Это первоклассный, абсолютный, полнейший, несомненный ГЕНИЙ!

АПППФФФФФФ...

За этим стоит упорная работа. Способность не сдаваться. Когда обычный человек применяет свой талант, получается нечто необычайное и чудесное. Такой человек, как ты.

Почти все это, если не все, не гениально.

Мне нравится, как ты говоришь. Ты гений.

Спасибо. Ты тоже.

НАРИСУЙ МОНСТРА

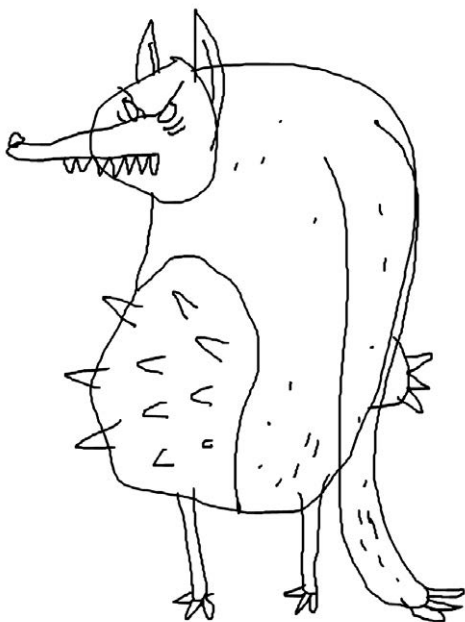
Зачем?

Просто нарисуй справа, ладно?

Хорошо, не психуй!

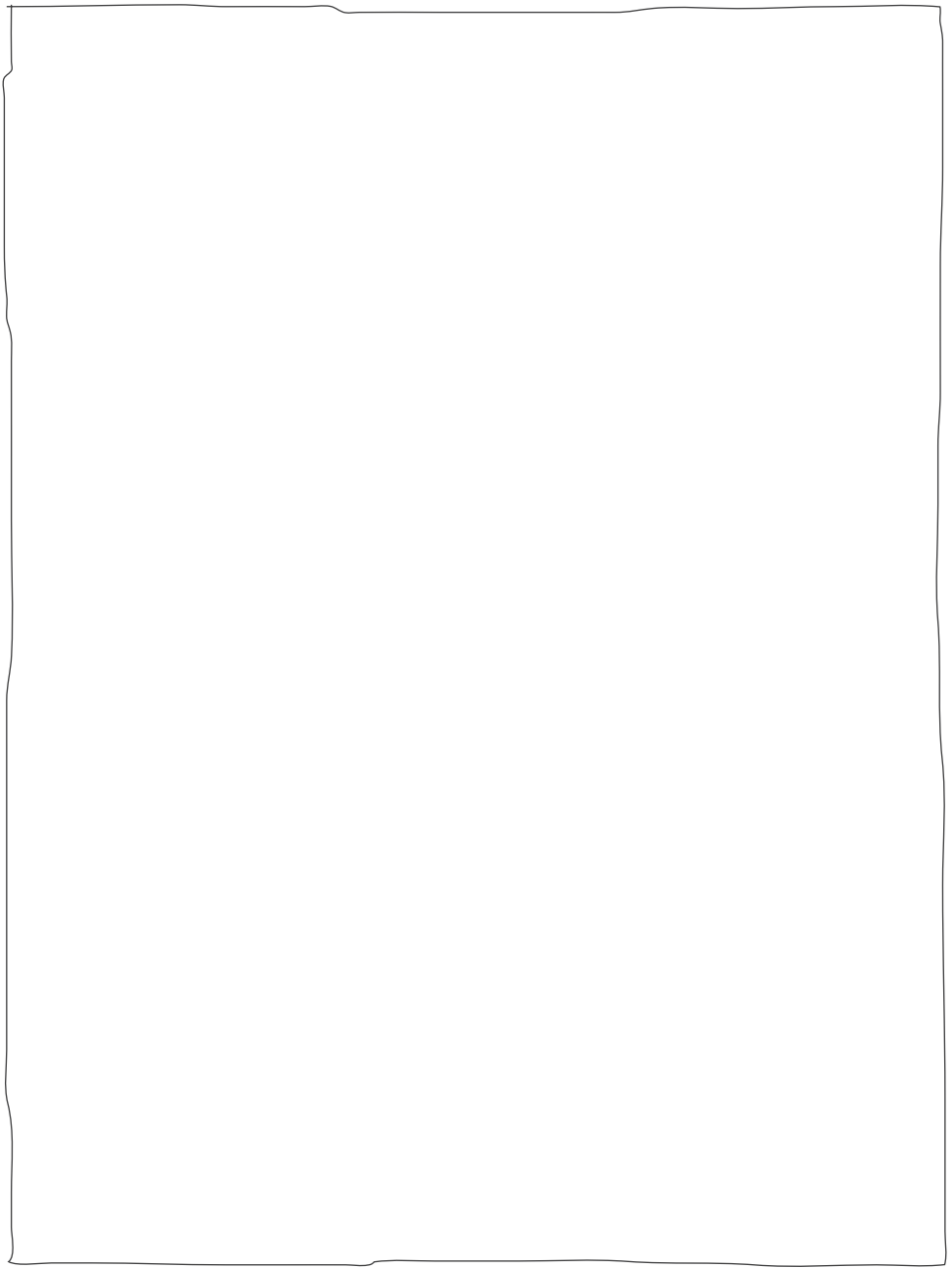
Как зовут твоего монстра?

Что он умеет?

Когда день его рождения?

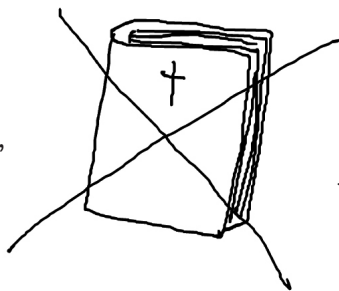
В чем его слабая сторона?

**Хочешь поделиться своим монстром в социальных сетях?
Ставь хештег #youmonster**

С помощью этой книги мы собираемся создать целую вселенную. Мы проделываем это постоянно во время работы в своей творческой мастерской: придумываем персонажей, миры, истории и помещаем их в библию.

Не в **Святую** Библию, конечно.

А в **особую** библию.

Творческая библия содержит в себе все, что только может относиться к тому миру, который вы намерены изучить и описать.

А наша книга поможет вам начать формулировать идеи, которыми вы сможете наполнить свою творческую библию. Мы пройдемся по вопросам сочинительства и рисования (потому что этим наш дуэт и занимается). Можно выполнять задания в книге самому, а можно с кем-нибудь вместе. Также вы всегда можете купить

еще одну книгу (ага, ага) и заполнить ее совершенно другими идеями!

Мы начнем с обсуждения персонажей, затем поговорим об обустройстве миров и, наконец, перейдем к созданию историй. Также мы коснемся прочей ерунды, например такой, как отсылка к реальной жизни, создание собственного языка и решение проблемы: что делать, если чешутся руки все переиначить.

Но главное, что мы хотим донести:

**НЕ ЖДИ
РАЗРЕШЕНИЯ
ЗАНЯТЬСЯ
ТВОРЧЕСТВОМ**

**ТВОРИ
СЕЙЧАС!**

ПРОЧЬ, ВНУТРЕННИЙ КРИТИК! ПРОЧЬ!

Порой мы можем задушить собственный творческий порыв, не дав ему даже до конца появиться на свет. Рождается идея, и тут внутренний критик заводит свою шарманку:

«Мы это уже видели!»

«Нет, не получится».

«Идея неплохая, но твоих способностей не хватит на ее воплощение».

Что ж, пора бы критику заткнуть свой рот.

Нарисуй ниже своего внутреннего критика.

На кого он похож?

Теперь нарисуй клетку вокруг него.

**ХА-ХА! ВНУТРЕННИЙ КРИТИК,
ТЫ ПОПАЛСЯ! И НЕЧЕГО ТУТ.**

ГРЕГ: Бывает, когда мы голодны и уровень сахара в крови стремительно падает, мы ощущаем себя бездарностями, которых нельзя допускать до творческой работы. Мы смотрим на то, что создали другие, и говорим себе, что никогда не сможем достичь подобного. Потому что все они **ГЕНИАЛЬНЫ!** Но, пообедав, мы вдруг осознаём себя непризнанными художниками высшего разряда и начинаем считать, что сама вселенная возложила на нас миссию продолжать творческие изыскания.

МАЙЛЗ: Несколько лет назад я посещал занятия в летней школе одного знаменитого английского драматурга. Кто-то поинтересовался, думал ли он когда-нибудь, что его пьеса выйдет ничего не стоящей? По его произведениям — а их у него более 70 — ставят спектакли во всем мире. Королева наградила его титулом сэра. Знаете, что он ответил? Что каждый раз на премьере боится, как бы зритель не остался недоволен. Как и любой другой человек, он допускал, что кто-то может назвать его мошенником, лишенным художественного вкуса.

Этот пример показывает, как даже очень успешные люди порой переживают, что окажутся пустышками. И это, с одной стороны, ободряет: терзаться сомнениями, по-видимому, абсолютно нормально. Но также это и ужасает, потому что сомнения, получается, никогда нас не оставят в покое!

Однако, если вы никогда не сомневались в своих способностях, наверное, стоит задуматься. **Сомнения позволяют нам трезво оценить свое творение и, возможно, улучшить его!**

БУДЬ

ТВОРЦОМ.

МЫ ТЕБЕ

РАЗРЕШАЕМ