

Pentru că am început să lucrez la *Zâmbește!* cu mult înainte să fie publicată de Scholastic/Graphix, și am tratat-o ca pe un proiect personal, metodele mele de lucru au fost destul de relaxate și nu am documentat prea bine fiecare pas din procesul de creație. Dar următorii pași redau, în mare, tot ce a presupus crearea acestei cărți.

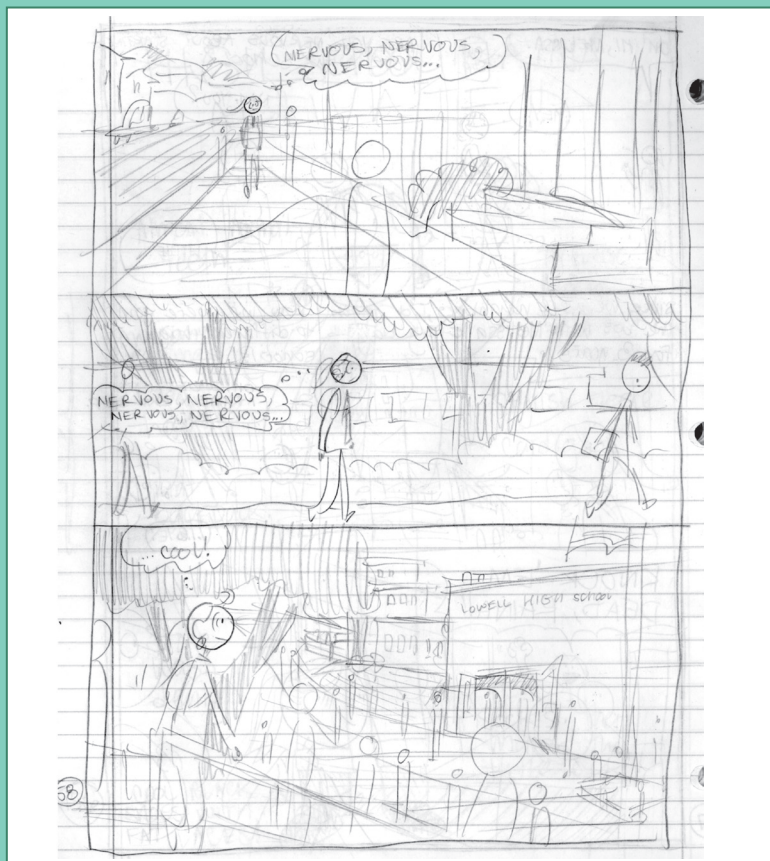
PASUL I: CONSTRUIREA IDEII

Zâmbește! este bazată pe evenimente reale din viața mea, dar au trecut aproape douăzeci de ani înainte să mă simt pregătită să-mi aștern amintirile pe hârtie. Cu câțiva ani înainte să mă apuc de scris și de desenat, am început să-mi notez o listă de idei și amintiri, doar ca să-mi aduc aminte ordinea în care s-a întâmplat totul. (Cele mai multe dintre cărțile mele încep cu o formă similară de brainstorming!) Am actualizat, extins și revizuit lista pe măsură ce lucram, dar în cea mai mare parte am știut încotro se îndreptau povestea și punctele majore ale intrigii pe care voiam să le includ.

PASUL 2: SCHIȚELE

În cele din urmă, m-am simțit pregătită să mă apuc de treabă și să-mi spun povestea. Ideea titlului – *Zâmbește!* – mi-a venit înainte să mă apuc de scris și de desenat, și părea un titlu de o ironie numai bună pentru acel sentiment de stânjeneală care știam că avea să domine întreaga carte.

Întâi, am făcut schițe în miniatură pentru toate paginile într-un caiet dictando. Schițele în miniatură sunt formatul în care scriu eu – schițez în mare cuvintele și desenele într-un caiet, ca să mă asigur că ideile curg din punct de vedere vizual. Unii artiști de benzi desenate încep cu un scenariul scris, constând doar din text, dar mie mi se pare mai ușor să-mi transpun gândurile pe hârtie în felul acesta.

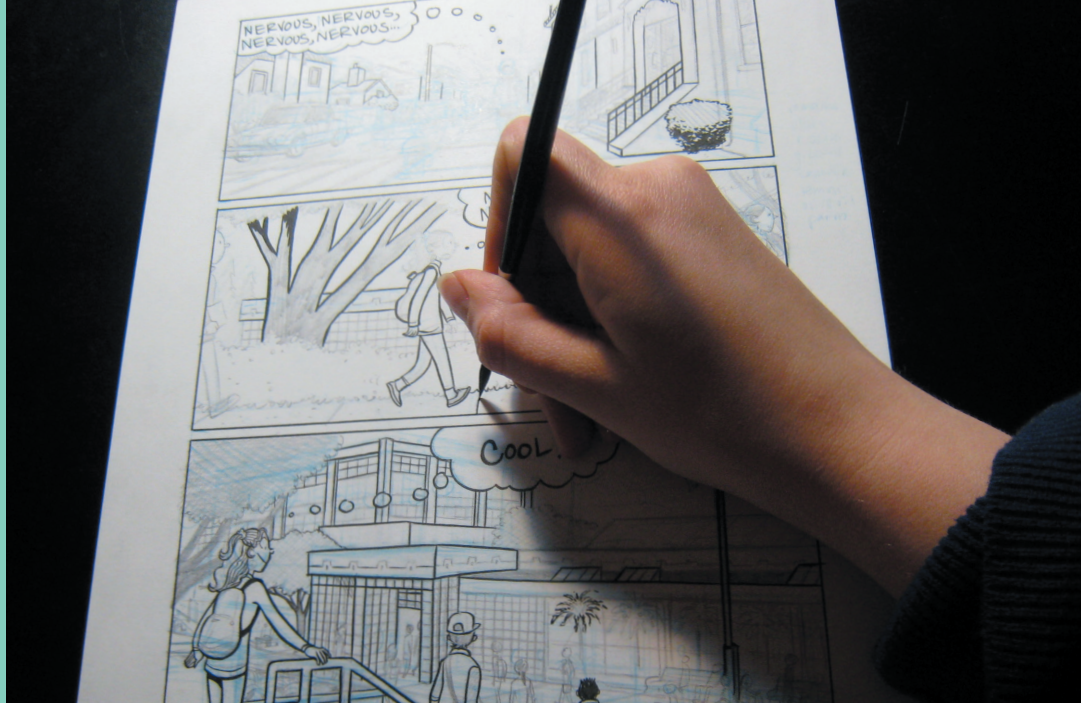
PASUL 3: CREIOANELE

Pe un bloc de desen Bristol A4, mi-am schițat din nou macheta (inclusiv bulele de dialog și cele pentru text) cu un creion albastru, apoi am revenit asupra lor cu un creion mecanic nr. 2 pentru a intensifica grafica. Petrec cel mai mult timp în etapa asta, asigurându-mă că totul încapă în casete și curge exact așa cum vreau. Șterg și redesenez o grămadă!

PASUL 4: MARGINILE CASETELOR, BULELE DE DIALOG ȘI DIALOGUL

Folosind un liner 0.8 Pigma Micron și o riglă transparentă gradată, am trasat toate casetele și bulele de dialog cu tuș și, folosind același liner, am adăugat de mână dialogul și efectele sonore. Zâmbește! este singura bandă desenată la care am făcut caligrafia de mână – pentru toate celelalte benzi desenate ale mele am folosit un font digital, bazat pe scrisul meu de mână. Îmi place la nebunie cum arată caligrafia, dar mi s-a părut teribil de greu să scriu mereu îngrijit și uniform și m-a durut foarte tare încheietura mâinii!

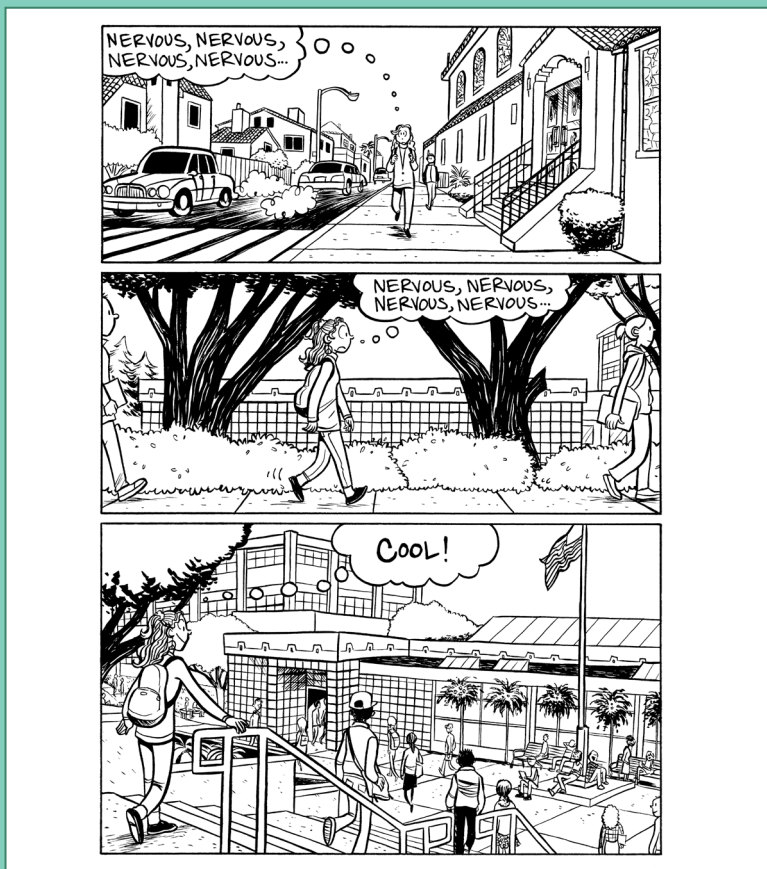

PASUL 5: APLICAREA TUȘULUI

Asta e partea mea preferată din procesul de creare a benzilor desenate. Aplic aproape în totalitate tușul cu o pensulă zibelină pentru acuarele #2 Winsor & Newton Series 7 Kolinsky muiată în tuș negru rezistent la apă (preferatul meu este tușul Dr. Martin's Black Star HiCarb). Am aplicat tușul peste desenele în creion, în principiu urmând cu pensula liniile desenate în creion. Pensulele sunt excelente, pentru că îți permit să creezi cu același instrument atât tușe groase, cât și fine. Pe fiecare pagină sunt întotdeauna și câteva mici detalii care sunt mai ușor de realizat cu liner decât cu o pensulă, așa că pe acelea le las la final: ochii, aparatele dentare sau nasturii de pe cămăși.

PASUL 6: DIGITALIZAREA

După ce am aplicat tușul, am șters toate liniile în creion și am scanat paginile în computer. Am setat rezoluția de scanare la 600 dpi (puncte per inci), ca să obțin linii clare și intense. Am curățat surplusul de linii în Photoshop, ceea ce înseamnă că, de obicei, desenele mele originale sunt un pic mai împrăștiate decât ceea ce vedeți pe pagina tipărită. Dar nu cu mult!

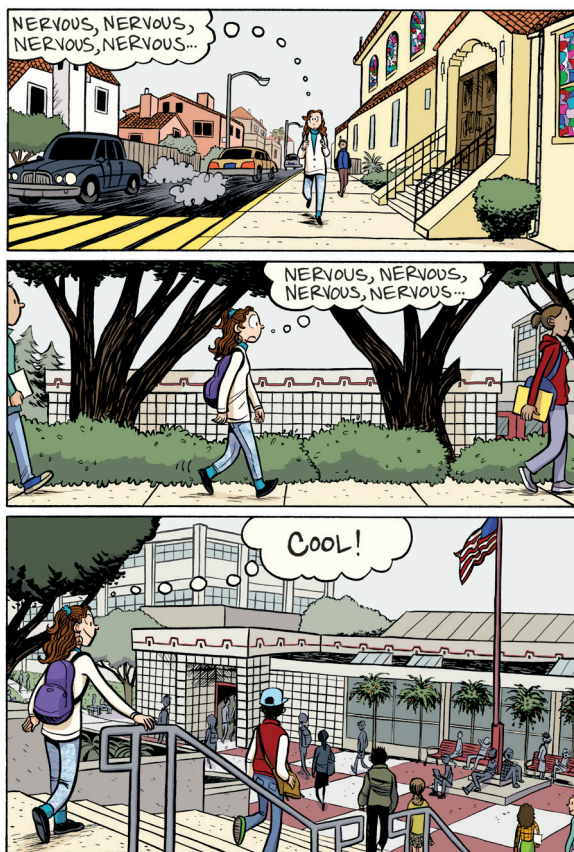

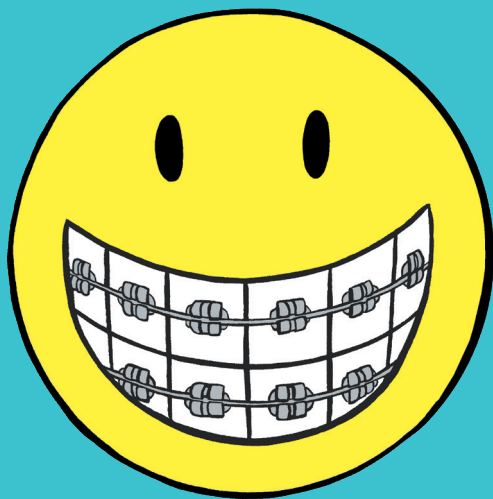
Pe vremea când *Zâmbește!* apărea online și era alb-negru, acesta era ultimul pas! Calibram mărimea paginii la 72 dpi, o salvam ca JPEG, iar apoi o încărcam online, câte o pagină pe săptămână; asta am făcut ani întregi. Oamenii citeau povestea pe măsură ce o scriam, și-mi plăcea mult să văd reacția cititorilor mei de câte ori postam ceva nou!

PASUL 7: CULOAREA

Cream *Zâmbește!* ca bandă desenată online de aproape trei ani când Scholastic s-a oferit să o publice în variantă tipărită. În acea clipă, să lucrez la *Zâmbește!* a devenit slujba mea cu normă întreagă! Am scris,

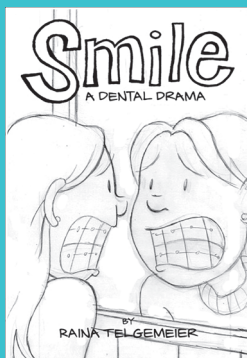
desenat și aplicat tușul pentru ultimele optzeci de pagini alte poveștii (în plus, am redactat puțin și revizuit părți din carte pe care le terminasem deja) în vreo nouă luni. Între timp, primele 120 de pagini au fost trimise coloristei mele, Stephanie Yue. Steph s-a uitat peste fotografiile-reper cu casa și cartierul meu și mi-a pus câteva întrebări despre ce culori îmi plăcea și nu-mi plăcea să port când eram adolescentă și s-a apucat de treabă! S-a descurcat de minune, stabilind paleta de culori perfectă pentru poveste și pentru toate celelalte povești despre viața mea care au urmat după *Zâmbește!*.

PASUL 8: COPERTA

Coperta a trecut printr-o MULȚIME de schimbări înainte să ne punem de acord asupra designului cunoscut și iubit de toată lumea! Iată câteva dintre versiunile timpurii pe care le-am luat în considerare.

Îmi doream foarte mult ca personajul (eu!) să apară pe copertă, dar echipa de creație de la Graphix a avut intuiția să folosească ceva puțin mai emblematic, și bine a făcut. Chiar dacă pare foarte „lucrată”, am creat ilustrația de mână, inclusiv liniile care reprezentau aparatul dentar. Aceste linii au fost apoi înlocuite cu foiță argintie la tipografie.

Sper că ți-a plăcut să tragi cu ochiul la procesul de creare a romanului grafic *Zâmbește!*

EȘTI GATA SĂ-ȚI SPUI POVEȘTEA?

La început, *Zâmbește!* era doar o poveste pe care le-o tot spuneam prietenilor și familiei, până ce m-am hotărât să o transform într-o carte pe care să o împărtășesc lumii întregi.

Ce povești personale sunt importante pentru tine? Ai amintiri de familie amuzante pe care îți place să le spui iar și iar? Sau poate o experiență care ți-a schimbat perspectiva asupra lucrurilor și te-a transformat în cine ești azi?

Următoarele câteva pagini te vor ajuta să te gândești cum să începi să-ți spui povestea așa cum numai tu poți să o faci. Pentru că, la urma urmei, autorul poveștii tale ești chiar tu!

