

丛书主编 戴荭 剑超

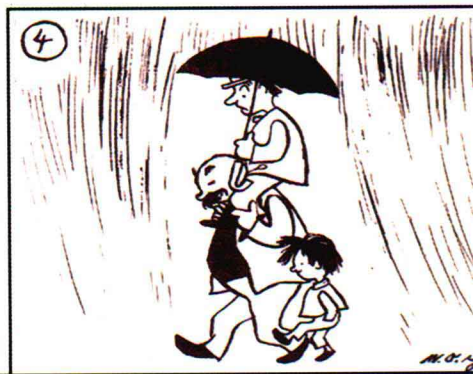
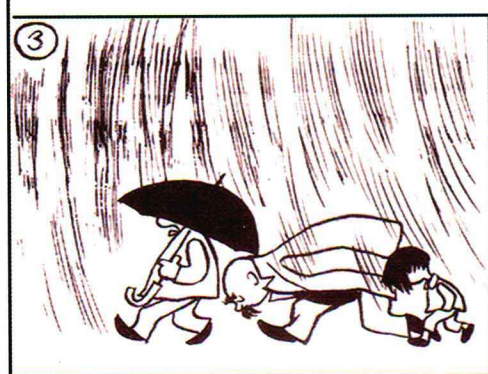
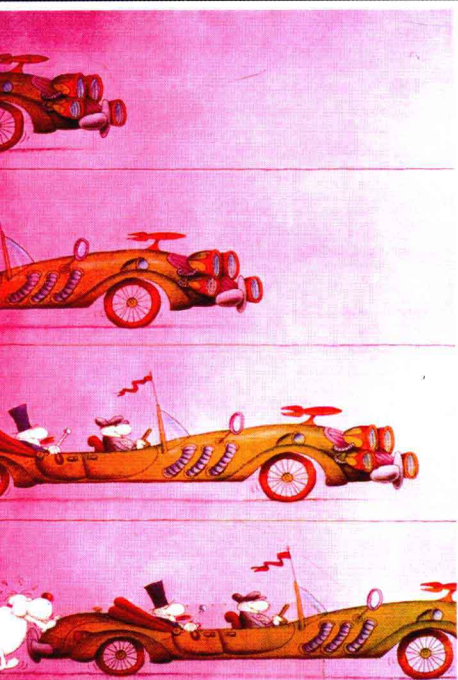
21世纪艺术设计学习领域实训系列

四格漫画

项目教学

主 编 李荒歌 赵 蓓

- ▶ 全国各艺术院系岗前培训必备手册
- ▶ 任务驱动式项目教学，为学生毕业后顺利走上工作岗位铺平道路
- ▶ 充分调动学生的学习兴趣，锻炼实战经验，提高专业技能，增强社会适应能力

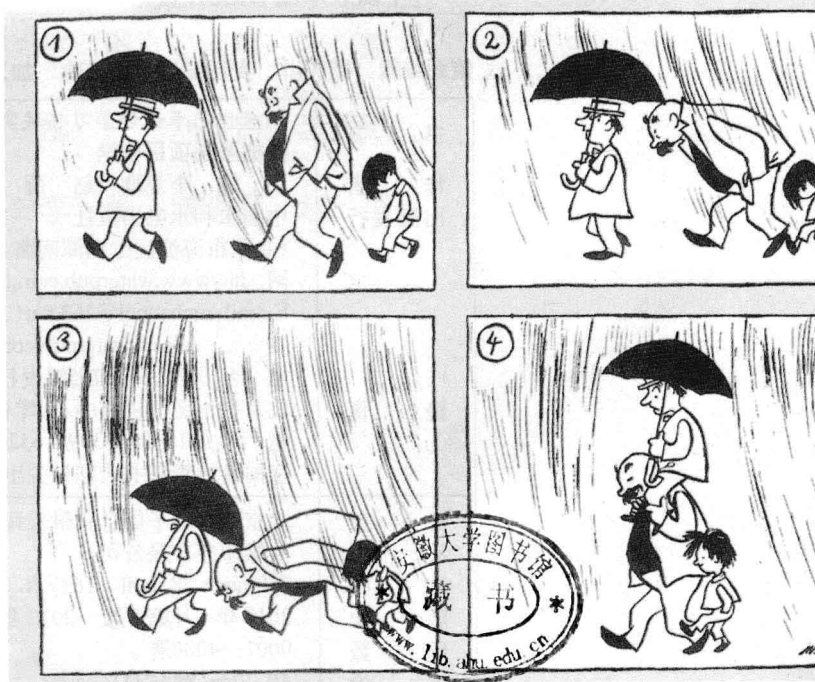
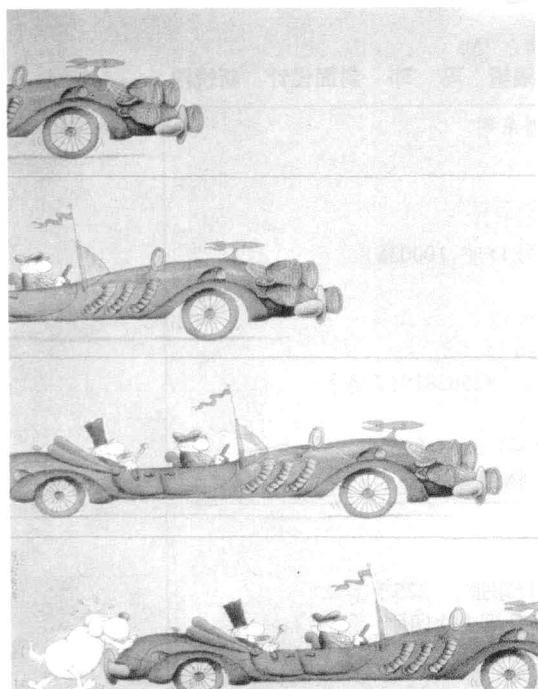
中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

21世纪艺术设计学习领域实训系列

四格漫画

项目教学

主 编 李荒歌
赵 蓓

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

四格漫画,顾名思义,就是由四个画格,也就是四幅漫画组成的一组画面组,构成一个统一的作品。

这四幅漫画是连续的,是完成一个完整的情节故事的,并不是各自独立存在的。这样的连续的四幅漫画组成的连环四格漫画,我们俗称为四格漫画。

四格漫画作为非常普遍的一种漫画形式,是存在最早的漫画形式,可以说是非常古老的漫画形式,因此也是非常值得我们学习掌握的一种漫画形式。

本书从四格漫画概念的了解和认识开始,讲述了如何做好四格漫画创作的基础训练,并且循序渐进地从单格漫画的练习一直深入发展到四格漫画的创作。

讲解过程扎实详尽,还有很多图例和笔者自身的教学经验,对于立志从事四格漫画创作的读者或者高考学生参加四格漫画类考试非常有实用价值。

图书在版编目(CIP)数据

四格漫画项目教学 / 李荒歌, 赵蓓主编. -- 北京 :
中国水利水电出版社, 2012. 5
21世纪艺术设计学习领域实训系列
ISBN 978-7-5084-9626-9

I. ①四… II. ①李… ②赵… III. ①漫画—绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第065759号

策划编辑: 杨庆川 责任编辑: 张玉玲 加工编辑: 冯 玮 封面设计: 新悦翔

书 名	21世纪艺术设计学习领域实训系列 四格漫画项目教学
作 者	主 编 李荒歌 赵 蓓
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网 址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net(万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电 话: (010)68367658(发行部)、82562819(万水) 北京科水图书销售中心(零售) 电 话: (010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	中煤印务有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 11印张 225千字
版 次	2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷
印 数	0001—4000册
定 价	48.00元(赠1CD)

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

艺术顾问：戴 荭

丛书主编：戴 荭 剑 超

主 编：李荒歌 赵 蓓

编 委：（排名不分先后）

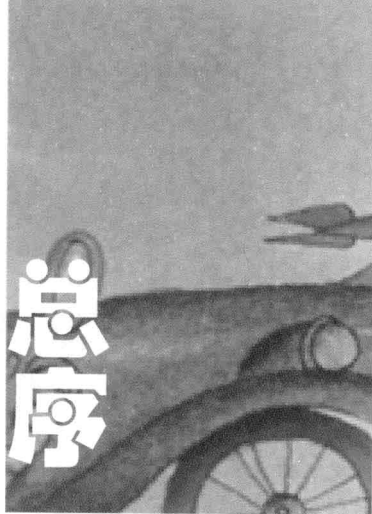
戴 荭 丁剑超 彭 婷 吴少鸿

王玉华 宋泽惠 丰 蔚 徐 彬

陈 静 林 璐 马淑燕 邵 瓚

吕 航 崔 一 刘智吉 李荒歌

王丽丹 李 燕 雷明娜 赵 蓓

中国职业教育改革发展正处在重要战略机遇期，在开创科学发展新局面、服务经济社会发展方式、加快转变中，职业教育的地位和作用前所未有。

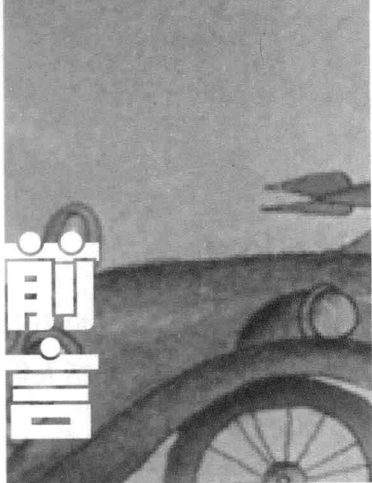
近年来，随着全国100所示范校建设项目的辐射带动，中国职业教育改革与探索的步伐正在稳步向前迈进。进入21世纪十余载，社会经济迅猛发展，艺术设计专业领域的行业企业对设计与制作人才的要求也不断变化。因此，为了适应企业的要求，培养高素质技能型人才，职业教育的质量成为不断深化教育教学改革的关键环节。

本系列教材借鉴国外先进职业教育理念，吸取工作过程系统化课程开发的经验，配合探索基于工作过程的课程设计，致力于高等职业教育教学改革和人才培养教学模式的探究。

工作过程系统化课程设计中“学习领域”可以等同于以往“课程”这一概念，但它绝非是我们对传统“课程”的理解。它是将以教师讲授知识为主转变为以学生为主体，通过项目教学采用任务驱动或教学做一体化的方式实施教学，是对传统教学模式的改革。一方面，教学内容以职业活动为依据，按照设计行业中相关工作岗位所需要的知识、能力、素质进行重构，如将学习领域中的知识点及关键技能融入到各学习情境（学习单元）中，由易到难分解一个项目中的具体工作任务，从单一项目到综合项目及其工作流程的常规运作来整合、序化教学内容。另一方面，教学方法设计遵循学生职业能力培养的基本规律进行组织，如结合项目执行内容和学生学习的兴趣点，灵活采取模拟企业职员的角色扮演、职业体验、真实案例解析等情境化手段，并模拟公司创建具有浓郁工作氛围的工作室环境，优化教学过程，以达到不断提高学生实际工作能力的目的。

本系列教材的编写就是基于上述教改主旨所进行的探索和实践。全套共12册，涉及广告、动漫、家居、服装、展示等艺术设计专业类别；汇集多所高职院校和相关行业企业专家组成的教学团队，凭借他们在高职一线教学阵地丰富的执教经验，并融入行业企业专家丰富的企业经历和职业教育的亲身感受，共同编写而成。通过他们在不同层面的教学改革，转变观念，达成共识，体现出各艺术设计专业建设的改革创新已达到一定水准，我们愿与广大的高职学生以及相关行业企业的从业人员分享这些成果，从而成就更多的艺术设计应用型人才，惠及社会，服务于民。

北京电子科技职业学院
艺术设计学院院长 戴荭
2011年2月

编写《四格漫画项目教学》是我很久以来的一个夙愿，非常感谢剑超老师给我与赵蓓这样一个千载难逢的好机会。

我从事动漫教学多年，积累了丰富的四格漫画创作经验。

四格漫画在全国艺术类动漫院系的入学考试中是必考的一个科目，四格漫画虽然短小精悍，但是却需要作者具有很多方面的素养来支撑它，例如绘画造型能力、构图能力、图像表达能力、编故事的能力，还有平面构成能力、颜色搭配能力等。

在从事了多年的动漫教育教学工作之后，我总结出了一套创作四格漫画的方法，总是想写成一本书奉献给大家，让更多喜爱四格漫画的人来分享。

四格漫画作为各种漫画最早期的一种形式，发展和演变已经经历了漫长的时期，所以这种漫画形式相对成熟，有规律可循。但很多学生刚学习时会觉得深不可测，其实掌握了规律之后就会容易很多，自然也不能少了刻苦的训练。

这本《四格漫画项目教学》与同类漫画书相比，有以下几大特色：

首先，我在本书中重点强调了速写的功效。速写是造型基础，如果不从速写入手，仅仅是临摹别人的漫画作品开始绘画，那样的绘画即使线条熟练，但是依旧缺乏生动。漫画这种视觉艺术的魅力很大一部分在于角色和情节的高度提炼和夸张生动，所以如果没有速写写生的基础，画出来的角色有形无神，不会成功。

其次，我在本书中认真讲解了故事创意的规律和方法。文字部分的创意一直是初学者的瓶颈。因为学习绘画的学生一般是形象思维，如果要忽然转换成文字思维，创作起来非常不顺手，所以我总结出了规律，不用很深的文学功底，依旧能紧扣题目并且把故事讲得有意思。

最后，在本书中我详尽地举例讲解了分镜头的概念，现在的四格漫画已经不再是全部全景式构图的时代，分镜头概念的进入会让学生眼界大开，帮助创作。

学完这本教材，剩下的就是勤练习，让手上的功夫更加熟练了。

无论动画专业、漫画专业、游戏专业的学生，还是正在从事漫画创作的人群，四格漫画都是创作的基础。

本教材是我多年心血的倾力之作，书中运用了大量没有面世过的原始创作素材，有我自己的，也有友人赞助的。在此感谢各位帮助我编写此教材的友人和我的父亲，感谢赵蓓老师对本书编写给予的巨大帮助。

本书的结构从概念入手，然后再讲最基础的造型训练及如何将速写画好等，基础最为重要。接着分析了文字创意的方法，当这些都完备了，再开始讲解画面构成的要点，包括人物造型、构图、颜色等，漫画创作是从单格漫画开始，再循序渐进到四格漫画的。

当所有的知识点都完善了之后，最后介绍了四格漫画大师的创作。

整个教材的结构是我根据学生的学习模式精心架构的，并且在书中，我对人物的表演表情做了较为详尽的归纳和总结，在归纳人物的表演之前，查阅了很多心理学潜意识的书籍，目的是使书中讲到的人物表演更能准确地表达内心活动，例如快乐、悲伤、愤怒等。

写完了文字之后，还专门找了模特敖赛和赵佳思拍摄照片来诠释我想表现的动作和情绪，由此可见我对本书的热爱，在此也对模特的全力配合表示感谢。此外，作者在编写本书过程中参考了漫画：《三毛流浪记》《父与子》《季诺作品全集》《玛法达》《莫迪洛漫画全集》《李闽速写画册》《涩女郎》《麻辣双响炮》《醋溜族》《庄子说》以及影片：《猫女》《蓝色大门》《花样年华》《艺伎回忆录》《舰鱼行动》《东方不败》《马兰花》《名侦探柯南》《蜡笔小新》《玩具总动员》《爱丽丝》《功夫熊猫》《人猿泰山》《铁臂阿童木》《肉丸雨》《空中飞行》等，使用了部分图片，在此向其作者表示衷心的感谢。

说了众多本人对此书的认真和热情，其实本意是希望读者们能认真体会和阅读这本关于四格漫画创作的教材，希望能对所有学习者有所帮助。

作者

2012年4月

目录

总序

前言

第1章	四格漫画的概念·····	1	2.2.1	背景速写训练·····	63
■ 1.1	四格漫画的定义·····	7	2.2.2	背景色彩训练·····	66
■ 1.2	四格漫画的分类·····	8	2.2.3	背景漫画化变形训练·····	68
■ 1.3	四格漫画的历史·····	10	■ 2.3	色彩训练·····	71
■ 1.4	四格漫画的特点·····	12	2.3.1	色彩基础知识·····	71
■ 1.5	四格漫画的发展·····	14	2.3.2	漫画色彩特点·····	78
■ 1.6	思考和练习·····	18	■ 2.4	剧本思路训练·····	80
第2章	四格漫画		2.4.1	经典四格漫画作品剧本分析·····	80
	基础准备训练·····	19	2.4.2	剧本思路的规律·····	82
■ 2.1	人物训练·····	20	■ 2.5	单格漫画训练·····	83
2.1.1	人物速写·····	20	2.5.1	单格漫画与四格漫画的不同和联系·····	83
2.1.2	人物漫画造型训练·····	32	2.5.2	单格漫画训练的目的·····	84
2.1.3	漫画造型动作训练·····	46	2.5.3	单格漫画创作的方法·····	84
2.1.4	漫画造型表情训练·····	58	■ 2.6	思考和练习·····	87
■ 2.2	背景训练·····	63	第3章	四格漫画的训练·····	89
			■ 3.1	四格漫画的创意训练·····	90

■ 3.2 四格漫画的草稿训练····· 98

3.2.1 分镜头概念····· 98

3.2.2 动画片画面分镜头台本的内容····· 101

■ 3.3 四格漫画的上色训练····· 121

■ 3.4 思考和练习····· 125

第4章 优秀四格漫画赏析····· 127

■ 4.1 欧洲优秀四格漫画赏析····· 128

■ 4.2 美国优秀四格漫画赏析····· 145

■ 4.3 中国优秀四格漫画赏析····· 148

■ 4.4 思考和练习····· 167

参考书目····· 168

作者简介····· 168

1

第1章

四格漫画的概念

1.1 四格漫画的定义

1.2 四格漫画的分类

1.3 四格漫画的历史

1.4 四格漫画的特点

1.5 四格漫画的发展

1.6 思考和练习

四格漫画，顾名思义，就是由四个画格，也就是四幅漫画组成的一组画面组，构成一个统一的作品。

这四幅漫画是连续的，是完成一个完整故事情节的，并不是各自独立存在的。这样的连续的四幅漫画组成的连环四格漫画我们俗称为四格漫画。

四格漫画作为非常普遍的一种漫画形

式，是存在最早的漫画形式，可以说是非常古老的漫画形式。因此也是非常值得我们学习掌握的一种漫画形式。

我们先来直观地看一下什么是四格漫画。四格漫画源远流长，从有漫画开始的时候就有了四格漫画的雏形，中外古今都有。下面列举一些大家耳熟能详的漫画作品（如图1-1至图1-6所示）。

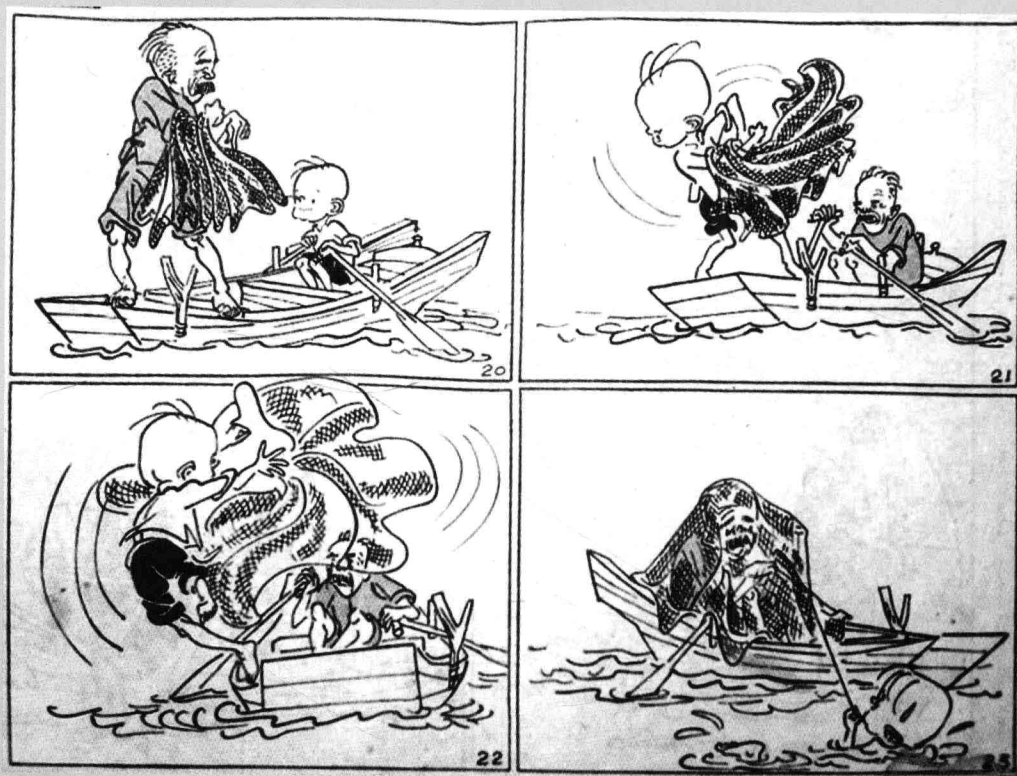

图1-1 《三毛流浪记》

图1-2 蔡志忠作品

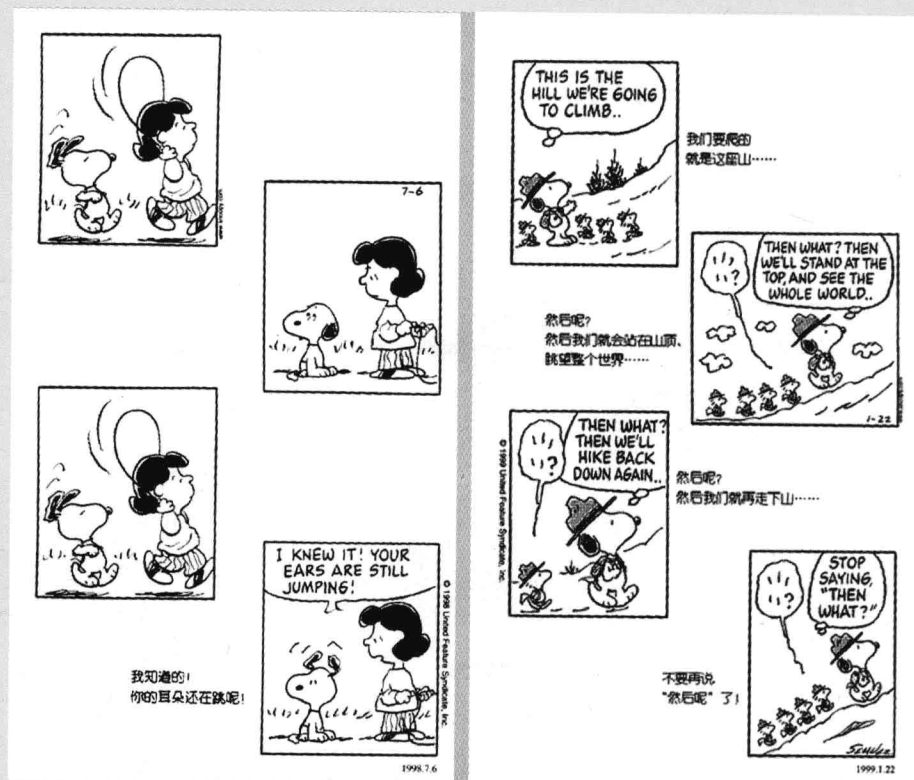

图1-3 查尔斯·舒尔茨作品

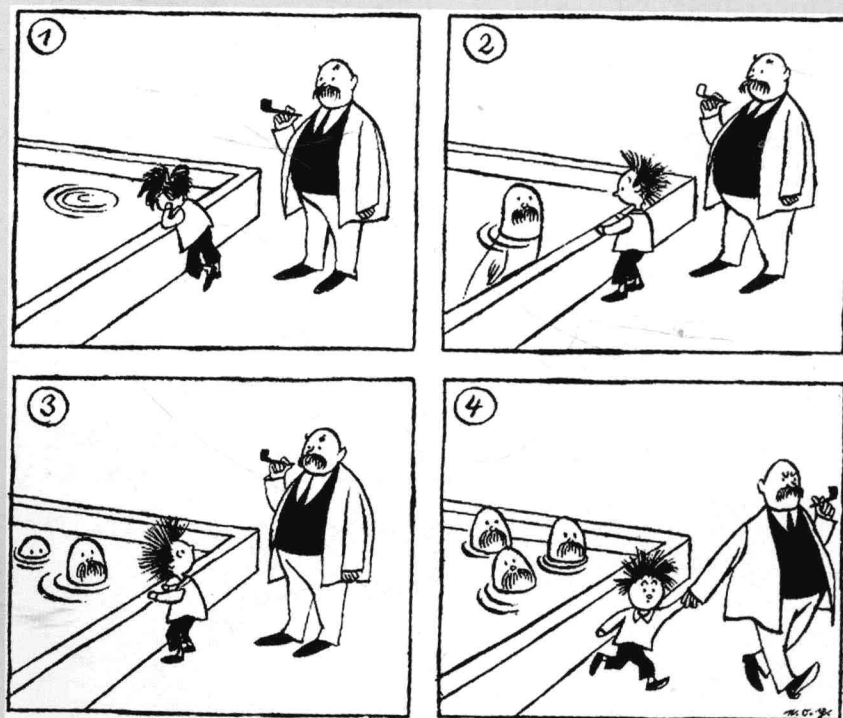

图1-4 《父与子》

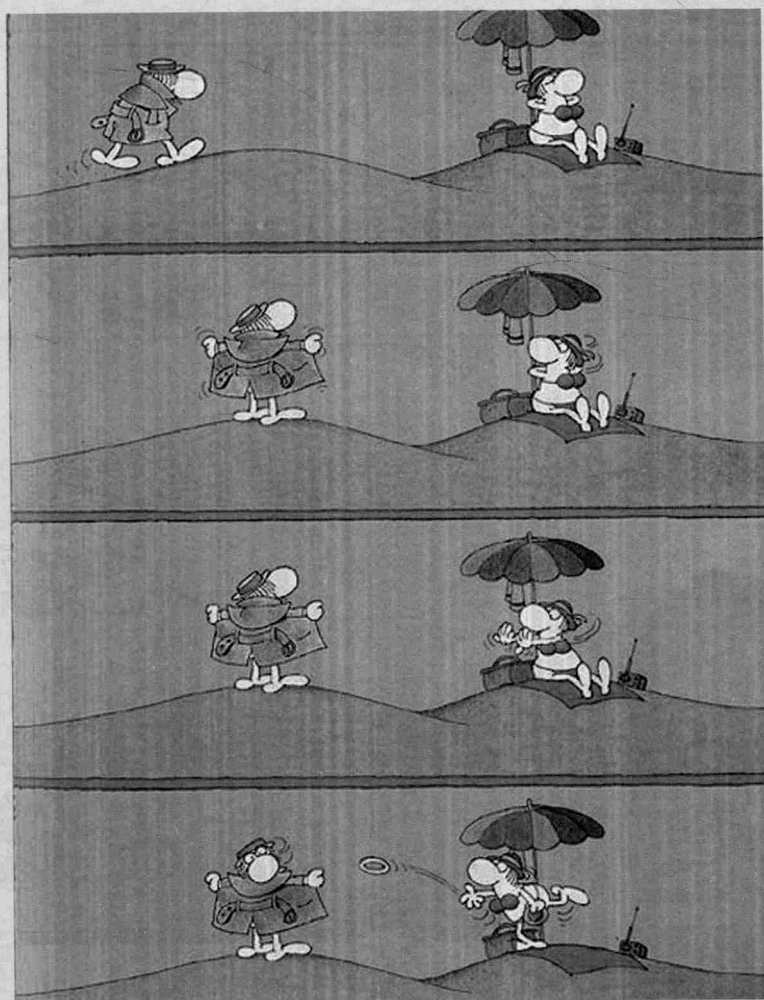

图1-5 吉勒摩·莫迪洛作品

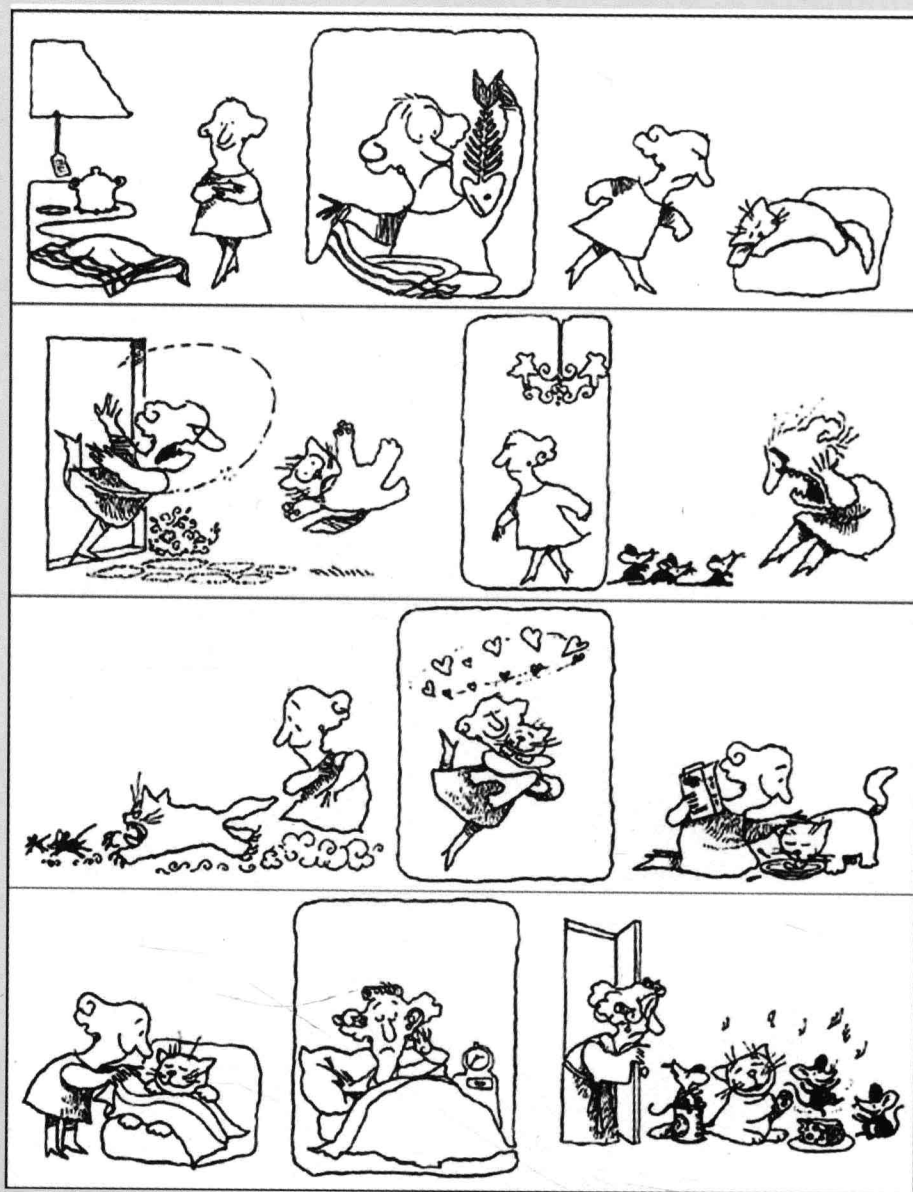

图1-6 季诺作品

从上面我们可以了解到，任何国度都在使用四格漫画这样的一种漫画形式，四格漫画这种简单精炼有趣的形式广为流传，非常值得我们学习和掌握。

现在国内很多艺术高校的动漫专业在招生的时候也经常会选择这种形式的漫画创作作为入门考试，四格漫画的典型性可见一斑。

1.1 四格漫画的定义

四格漫画是一种古老的艺术表现形式，四格漫画在表现上的特点主要强调叙事。早期的漫画除了传统的单幅外就是四格讽刺漫画：开头、发展、高潮、结尾，所以是四格。六格和八格是后来才出现的，情节展开

会比较多。其实现在对格数已经没有限制。

四格漫画顾名思义就是以四个画面分格来完成一个小故事或一个创意点子的表现形式。四格漫画短短几格涵盖了一个事件的发生、情节转折及幽默的结局，让人看完不觉莞尔会心一笑或捧腹大笑。四格漫画着重点子创意，画面不需要很复杂，角色也不要太多，对白精简，让人容易轻松阅读（如图1-7所示）。

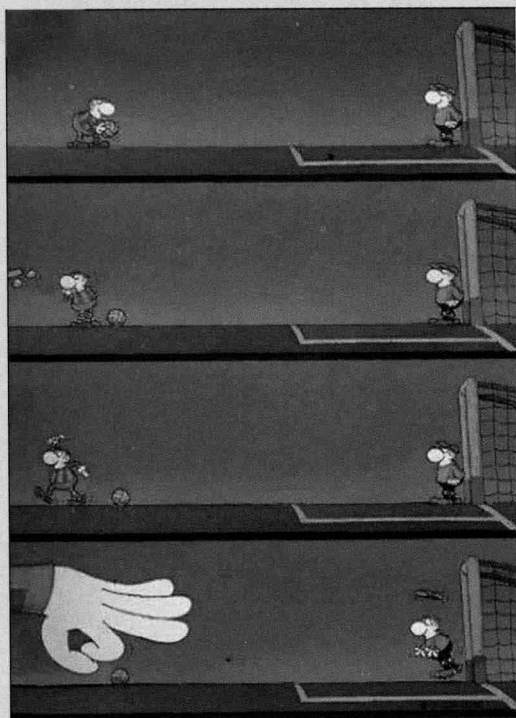

图1-7 吉勒摩·莫迪洛作品

1.2 四格漫画的分类

漫画，有两个至关重要的特点是需要我们注意的：一是由少量语言和较大篇幅的图片按一定顺序组织的画面；二是如果不包括单幅漫画的话，漫画的目的肯定是叙事表意。

漫画家通过构图、排列文字和图片建立一个叙事。这就意味着漫画与文学有着一定的关系，有的评论家认为漫画是混合了文学艺术的一种艺术，而有的评论家则认为漫画是一门独立的艺术，是一个统一的整体，他们认为虽然漫画是一种包含文字和图像意在叙事的艺术，但却不仅限于叙事那么简单，一部漫画通过漫画家对画面的布局、对角色的掌控、叙述故事的视角来表达时间的流失和悬念的设置等。这一系列的技巧和艺术手法都能构成漫画创作者鲜明的风格。

漫画分为很多类，从篇幅上来分，有单幅漫画、四格漫画、多格漫画、连载漫画等。我们在这里讨论的是四格漫画。

因为篇幅都是四格，所以四格分类主要是从叙事方式来分。内容可以多种多样，但是无论什么内容，其叙事方式都是有一定规律的。

四格漫画刚刚出现的时候，重在抖包袱。前三格漫画都是在把读者的方向引向一致的方向，最后一格揭示结果，但是这个结

果往往是在和前三格故事相反的方向，即所谓的“情理之中，意料之外”。这是非常经典的四格漫画模式。

我们来看下面这幅作品，是莫迪洛大师的一幅四格漫画（如图1-8所示）。

前三格的画面讲述的是一个普通的故事，几个跨栏赛马选手在比赛，在跨栏的时候，结果几匹马都被跨栏给绊倒了。这是前三幅画面表现的内容，如果看到这里，大家想到的结果一定是这场赛马比赛是无法再继续下去了。但是第四格的画面却给大家展示了一个完全不同的结果：马匹倒了，几个选手却继续赛跑。这个结果已经完全不在赛马的范围内了，但是却又是在情理之中，因为比赛输赢胜于一切。让观众觉得在情理之中，意料之外，还是很有趣的。

由于漫画读者对各种题材的了解和审美的发展，慢慢地，四格漫画有了另一个方向的发展，即抒情模式。这种四格漫画不再重视最后一格的转折性，而是在意整体感和抒情的表达。但是这样的漫画并不能非常充分地抒情，远远不及长篇漫画，所以绝大部分的四格漫画依旧是以幽默和抖包袱为主流。