

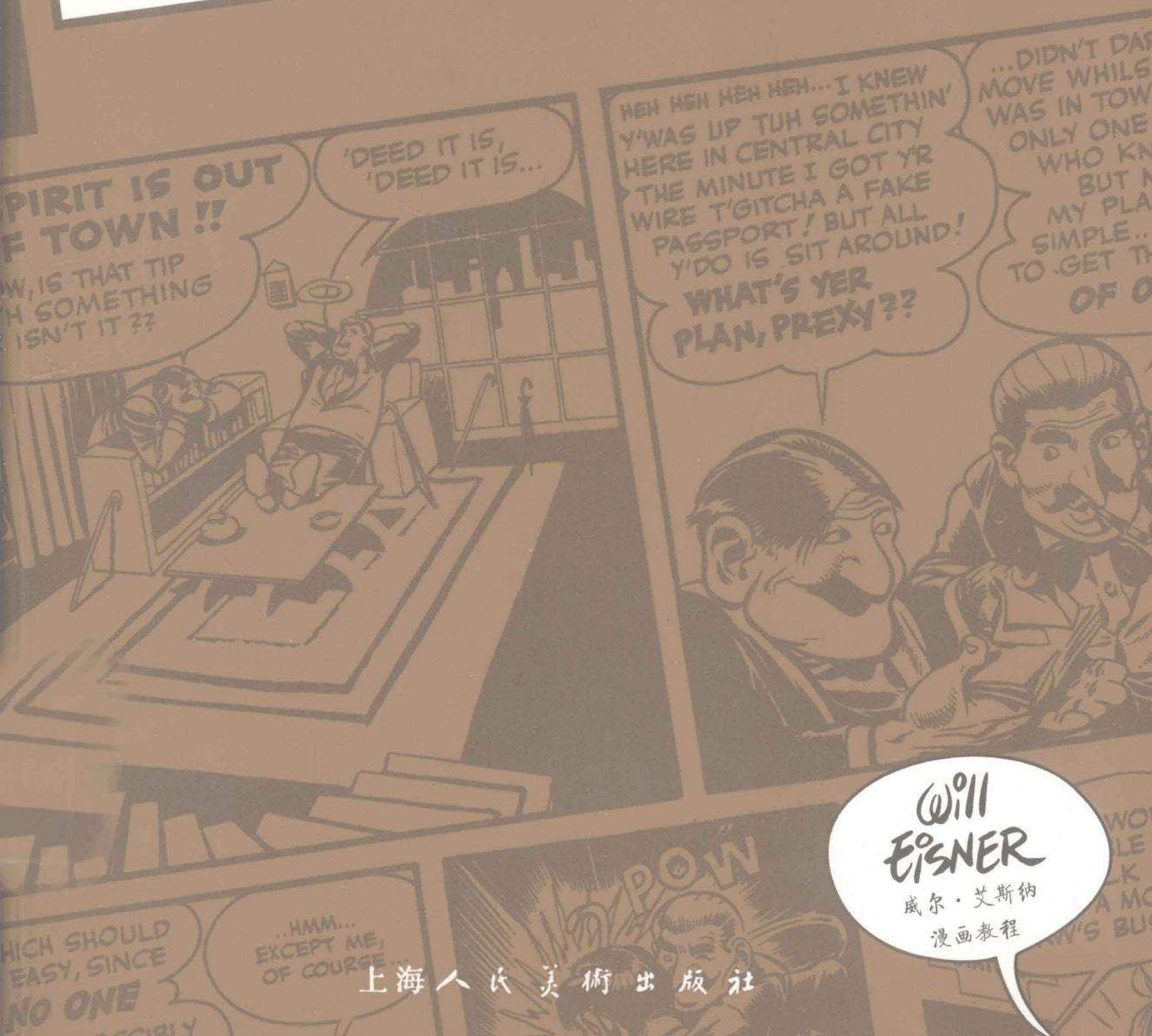
威尔·艾斯纳漫画教程

—— 漫画和分镜头艺术

传奇漫画家的理论和实践 [美] 威尔·艾斯纳 著 虞璐琳 译

“几乎所有现在的漫画家都从威尔·艾斯纳精彩的作品和强大的智慧中获益匪浅。”
——斯考特·科麦克劳德，《理解漫画》的作者

Will
EISNER

威尔·艾斯纳
漫画教程

上海人民美術出版社

威尔·艾斯纳漫画教程

——漫画和分镜头艺术

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP)数据

威尔·艾斯纳漫画教程—漫画和分镜头艺术 / (美) 艾斯纳著 ; 虞璐琳译 . — 上海 : 上海人民美术出版社, 2011.4

(动漫洋学堂)

ISBN 978-7-5322-7077-4

I . ①威... II . ①艾... ②虞... III . ①动画片—镜头(电影艺术镜头)—设计 IV . ①J954.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 229900 号

Copyright © 2008 by Will Eisner Studios, Inc. Editor's Note copyright © 2008 by Denis Kitchen Copyright © 1996 by Eisner All rights reserved Printed in the United States of America First published as a Norton paperback 2008

Right manager: Ruby Ji

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2010-342

动漫洋学堂

威尔·艾斯纳漫画教程 ——漫画和分镜头艺术

著 者: [美] 威尔·艾斯纳

译 者: 虞璐琳

责任编辑: 姚宏翔 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

封面设计: 俞蔚然

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海印刷十厂有限公司

开 本: 787X1092 1/16

印 张: 11.5

版 次: 2011 年 04 月第 1 版

印 次: 2011 年 04 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-7077-4

定 价: 35.00 元

The Will Eisner Library

from W. W. Norton & Company

HARDCOVER COMPILATIONS

The Contract With God Trilogy: Life on Dropsie Avenue
Will Eisner's New York: Life in the Big City
Life, in Pictures: Autobiographical Stories

PAPERBACKS

A Contract With God
A Life Force
Dropsie Avenue
New York: The Big City
City People Notebook
Will Eisner Reader
The Dreamer
Invisible People
To the Heart of the Storm
Life on Another Planet
Family Matter
Minor Miracles
The Name of the Game
The Building
The Plot: The Secret Story of the Protocols of the Elders of Zion

INSTRUCTIONAL TEXTBOOKS

Comics and Sequential Art
Graphic Storytelling and Visual Narrative
Expressive Anatomy for Comics and Narrative

OTHER BOOKS BY WILL EISNER

Fagin the Jew
Last Day in Vietnam
Eisner/Miller
The Spirit Archives
Will Eisner Sketchbook
Will Eisner's Shop Talk
Hawks of the Seas
The Princess and the Frog
The Last Knight
Moby Dick
Sundiata

编者的话

30年来，一次又一次再版，威尔·艾斯纳的书逐渐确立了其在现代漫画理论与实践与创作技巧上一个非常重要的地位。1985年首版以来，《漫画和分镜头艺术》得到了作者长期以来的亲自追踪更新和修改。艾斯纳有意识地让他的三本教育/教学书籍作为可以长期用于公用事业的教科书，并尽力保存其生命力和持续的教学作用。正是这种精神，让其去世后的W·W·诺顿版本，第一次由一个全新的出版商，在尊重的基础上，小心翼翼地再次编著。

这本书的原始版本和它的第一本姐妹篇——《绘画故事和视觉叙事》，由普尔豪斯出版社出版——一个由威尔·艾斯纳自己兼职经营的非常微小的印刷出版社，这个小型出版社主要由他早些年前退休的弟弟彼特来监管。威尔·艾斯纳不仅是一流的创造者，也是野心勃勃的商人，他终究决定自己出版他的教育书籍，以在漫画产业的各方面都站住脚跟。（他的教育三部曲最后一本《对于漫画和叙事富有表现力的解析》，在他去世后首次出版。）

威尔·艾斯纳全权负责普尔豪斯出版社出版编辑这块的业务，其实，许许多多他的图形小说，杂志和漫画书被美国或者海外最为专业的团队出版和设计，而他也不可能在漫长的职业生涯中，真正地运行一个出版社。因此，普尔豪斯出版社的编辑，把书集成册又重印了几十次证明了其在商业上的成功，如果没有现在复杂的扫描技术或专业艺术的指导，这终究将失去意义。大多的插图，包括艾斯纳自己的作品，都交给普尔豪斯出版商，简单地用机械板制作，影印效果会有所欠缺。结果，大部分的图像印刷版本和原来的手绘效果有很大的差别。

对于这全新的W·W·诺顿版本，则是来源于艾斯纳完成的原始绘本，或其他艺术家同伴的艺术作品里，直接从中选取现有的最佳素材，扫描并存档。在本书的实例中，加入了不少新的作品，其中包括艾斯纳备用的图像文件。

为了继承作者的意愿，我们更新内容是必要的，要减去过时的元素，添加新的元素来反映出科技和艺术现状。在卡通研究中心詹姆斯·斯图姆的指导下，新的“工具条”被添加，带来更多体现当代艺术的案例。加里·查洛纳（与艾斯纳合作《约翰·洛》）针对千变万化的数字漫画世界，做了很必要的更新。玛格丽特·肖恩细致的工作，对于更新和完成手稿来说是非常宝贵的。最后，由于斯图姆的加入，这些因素都被考虑到并带到了在漫画领域有着长期经验的设计者——米歇尔·樊纳，还有克雷斯·恩昌，他们熟练而优雅地重新设计了这本书。诺顿版本的最后成功，要特别感谢安妮·阿斯纳、卡尔·艾斯纳以及南希·格罗珀，还有鲍勃·韦尔和卢卡斯·魏特曼。我们对最后的结果非常有信心，一定能让作者满意。

Denis Kitchen

——德尼·狄德罗

前言

这项工作的目的是考虑和研究漫画和连环画(分镜头)艺术作为一种创造性的表达的独特学科,用独特的美学观点从文学和艺术上用图像布局或者叙述故事,以及利用图像来表现文字。在其应用框架里创作的漫画书、漫画剧本,普遍采用这种研究。

这种古老的艺术形式和表达方式,终于找到了它能适应当代的方式。过去一个世纪中,被广泛阅读的漫画读物、漫画书籍终究建立了其在流行文学中无可否认的重要地位。最为有趣的是,连环画(分镜头)艺术最近才开始慢慢地和电影产生关联,可是对于电影来说,连环画(分镜头)的确是一个先行者。

无疑,漫画在全世界受到了欢迎。然而,由于种种原因,连环画(分镜头)艺术作为一种学术讨论,其用途、主题思想和读者感知,已经被忽略了数十年。每个重要的组成要素,如设计、图画、漫画和写作,已分别在各学科有了分量,这种独特的组合在历经漫长旅程后才找到其在文学、艺术,以及比较文学上的一席之地。我坚信,这种“接受”如此缓慢的关键在于那些坐在实践者肩膀上的评论家们。

对教学的合理关注也越来越多地提供了一个更好的气候,提高了漫画的生产价值,也使其内容和媒介扩张。当我在1985年,第一次创作本书,我考虑到除非更多的漫画能捕捉到一个现在所不能捕捉到的更伟大的时刻,作为一个流派,希望它能得到更为严肃的关注。正如我经常告诉我的学生们:“伟大的艺术作品本身是不够的。”现在,我已经感到高兴,在20年后,《漫画和分镜头艺术》以及《绘画故事和视觉叙事》(《漫画的表现与解剖》与《叙事初步出版物》将被出版),成为越来越多观察者和艺术家得以依赖并重视的书籍,并看到了与其文化内涵相称的评价。

这本书的前提是,漫画和连环画(分镜头)艺术的特点,必须得到评论家和实践者双方的互动。现代科技的发展加速了视觉沟通和图形时代的出现,二者的互动越来越密切。

最初,这项工作作为文章在《Spirit》杂志上连载的。我的漫画以及连环画(分镜头)教学方案是在纽约视觉艺术学院的教授课程后的经验总结。为这门课程制定教学大纲,汇集了我职业生涯中所有的教学雏形,我一直比我同时代的人更享有多样化的技能和智力。传统上,大多数和我一起工作的实践者出版了他们自己的图像作品。甚少有人愿意对自身做一下诊断,他们的主要内容集中在其本身的技巧发展和满足市场和观众对作品的需求。

前言

我开始拆除复杂的组成部分。给予书籍最原始的内容，并探讨艺术的形式。在这个实践过程中，我发现我自己不仅仅懂得艺术的应用，更把自己投入到“艺术的交流沟通”中。我创作这本书的目的是针对学生和专业人士，用务实的原理和练习，来解读这种世界上最为流行的艺术表达方式。

在致谢的时候，我感到很困难，因为总是容易忽视一些间接为我的工作提供帮助的人。我要感谢汤姆·伊纳教授，他鼓励了我，开始了这项工作；感谢凯瑟琳·洛沃德的慷慨的捐款并给予周到的支持，感谢我的学生们，以及我工作多年，让我感到快乐的视觉艺术学院。

这是一个服务于广大具有浓烈兴趣和求知渴望的视觉艺术学生们的过程，让我能够一次次改进这本书的内容。

Will
EISNER

—— 威尔·艾斯纳

威尔·艾斯纳漫画教程

——漫画和分镜头艺术

THE
SPiRiT
% COMMISHONER
DOLAN
ENTRAL CITY
U. S. A.

-DE-LAMA

目录

编者的话

前言

- 1 漫画作为一种阅读形式 1
 - 2 图像 7
 - 3 流动的时间 23
 - 4 构图和漫画框架 39
 - 5 解剖表达 103
 - 6 写作和连环画(分镜头)艺术 127
 - 7 漫画艺术的应用 147
 - 8 信息时代连环画(分镜头)的教与学 159
- 开办漫画创作课程的学校 173

第一章

漫画作为一种阅读形式

在 现当代的报刊书籍中，漫画类书籍越来越占有主要的阅读市场。数十年来，漫画和讽刺画常被印刷在一些质量低劣的报纸上，那些远古的印刷技术还有登着漫画的星期天刊物甚至不能保证作品的清晰度和颜色。当漫画市场的潜力越来越被发掘，对漫画质量的要求也越来越高。这些因素导致了高质量全彩色漫画出版物的出现，也让印刷和纸张精良的黑白漫画读物有了属于自己的阅读群，并且吸引了更多的观众。

第一本漫画集（大约诞生在1934年）基本上随机收集了一些短小并且零碎的形象。现在，在将近2/3个世纪之后，对于“手绘本”完整的概念，已经比一切都重要。需要总结技巧，固定结构。当漫画不再是描写一些零碎的形象而是树立一个角色人物，其语言特点成为了漫画的一个独特的元素。具备语言词汇魅力的漫画在美国不断发展。在20世纪之交，当漫画首次亮相在《每日新闻》，它已经渐渐以通俗读物的方式找到了广大的观众，也成为了年轻人，特别是他们早期时候的文学食粮。依附着创作者和观众们共同的视觉体验，漫画传递它的语言。现代观众希望用一种更为简单

懂却又充满想象力的方式去诠释那些耳熟能详的故事。而漫画正是承载这种方式的最好途径。

汤姆·沃尔夫在《哈佛教育一览》（1977年8月）曾经撰文如此说：“在过去的几百年，所有阅读的主题都是一种所谓的文学深度……学习去阅读……也就是说，学习去认识字，但是，读书已经逐渐变成一种高等教育的认证。最近的研究却表明，阅读，其实就是普通人的行为状态，也是人们日常的活动信息的一种反馈和表现形式。因为，阅读——最通常来说——可是被认为不仅仅阅读深沉的文字读物；看地图、乐谱、图片等都是一种阅读的表现形式。”

一个多世纪以来，漫画绘本和漫画艺术家们在语言图像方面的成功尤为突出。我坚信，他们所处在这个过程，实现了图文的成功结合。

漫画的形式在其文字和图像上都表现出蒙太奇手法，读者们需要有文字和图像阅读的双重感受力。艺术的表现力（例如透视、对称、线）和文学的表现力（例如文笔、情节、语言）相互综合叠加，让阅读漫画成为一种追求美感和思想的行为。

总而言之，汤姆·沃尔夫对于阅读形式的重新思考给了我们一个重要的提醒，也就是说，漫画阅读的过程涉及的文字和图像也值得分析，其结构、形式和散文有所类似。

从经济上的现状来说，漫画艺术的流行让一系列的图像作品和那些醒目的标志有了自己的市场。当这些成为一种独特的语言去诠释那些被诠释过千万次的故事，漫画艺术成为了一种新的语言——一种新的文学形式——如果你愿意承认。这是一种自创语法的具备连续性的艺术形式。

举个例子，《格哈德·斯努比》是一个关于人类精神的故事，翻开最后一页——一个决心向世界展示飞行能力的男人，却死于流弹，他的秘密随着

他的死亡永远被封存（图1）。

最后一页描写了格哈德的死亡，即被流弹从房顶上射杀的过程。第一组镜头告诉读者故事的高潮，用图文结合的方式让一句简单的话好似一个长长的段落。被射杀的过程用慢镜头的方式呈现了。“枪杀”的主题如此清晰，而格哈德显然就是中心。插图上的文字“砰，砰，砰！”和人物的姿势、手势以及鬼脸都是一种视觉语言，也是这一段落的主语。

第二组镜头是结尾的插曲，并再次用身体语言和图形设计变成段落的谓语。

最后的阐述却需要观众打破从左到右的阅读概念。格哈德在半空中依然在飞翔，而掉在地上的格哈德的眼睛，却弹了出来。这种细节的设置让观众“阅读”的时候还需要具备物理概念（比如地心引力等）。

伴随着的文字表述阐述了更为深刻的道理，提供了很多值得思考的信息。文字的视觉处理是版画艺术的组成部分。

漫画的字体艺术

漫画的字体（手工绘制或者批量创作），让每一幅图片都可以为故

所以……结束了……

格哈德·斯努比从地球上陨落。

但是，不要为他哭泣。

为整个人类掉眼泪吧

人群中，没有人看到他的身体飞起来

人群中，没有人想到

那天

斯努比陨落了。

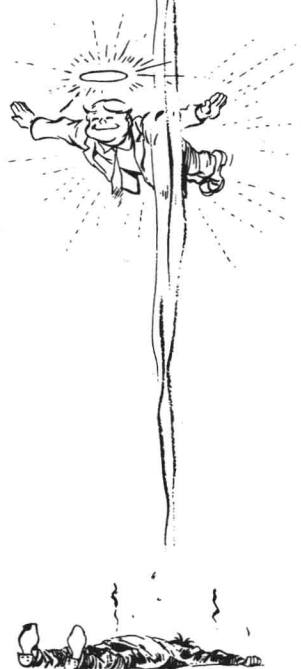
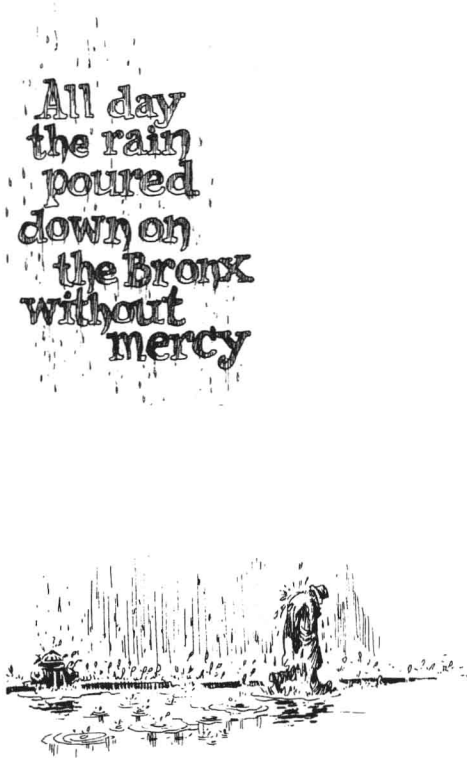

图2

事服务,并带有图形阅读的扩展功能。漫画的字体需要承载情感,也是声音和图画之间的桥梁。在我的漫画小说《与上帝的合约》中,我把字体放在一个有破坏感的平面上,来增加主题的冲击力(图2)。

题目的意义在图片和字体的结合中有了更清楚的表现。标题写在石块上——这比只把标题写在羊皮纸上更有一种永恒的意义,并让摩西十戒有一种普遍认同性。甚至用希伯来和罗马字体结合的设计,都是为了赋予这种意义。

以上:这里,这些文字阐明了故事的高潮。字体的设计也从另一个方面表述了故事的主题。

另外的例子是文字如何结合艺术让“阅读”更有影响力。在接下去的一页《鬼神故事集》中,这样的字体表现形式是作者希望告诉观众,周围的声音是怎样的。在这个过程中也表达了一种特别的情感并修饰了图片(图3)。

图3:结合这样的文字特点和创意。这种暴力血腥的影响一下子蔓延开来。

我作为你的朋友
来到你的房子，
但是，
你杀了我！
为此，我要
血债血偿！

