

素描

漫画技法特训

李剑平
矫杰
马忠玲

主 编
副主编

构图篇

化学工业出版社

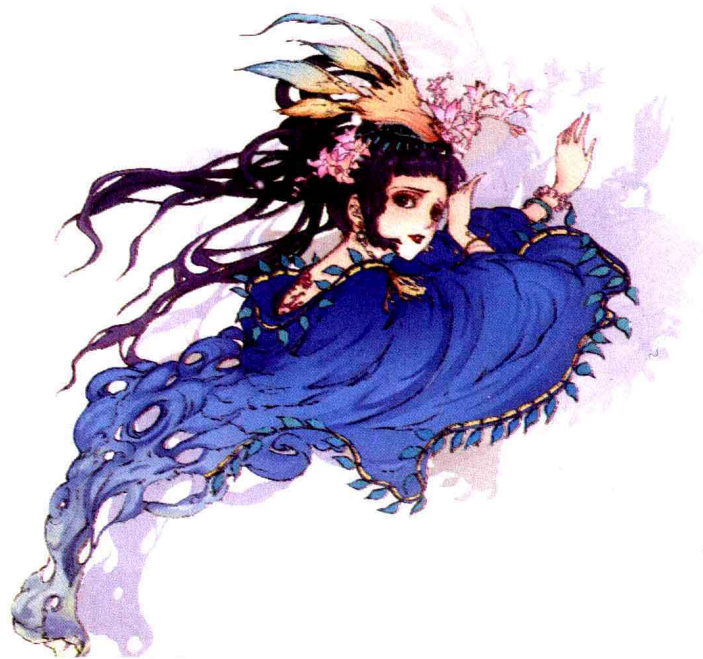
素描漫画技法特训

构图篇

李剑平 主 编

矫 杰 副主编

马忠玲

化学工业出版社

· 北京 ·

编写人员名单（排名不分先后）

李剑平 马忠玲 矫杰 徐世伟 仲崇丹
矫娜 韩锋 赵鸣 马毅 王绯
孙东 张宏亮 程晓磊 阎占山 孙智诚
宋松 孙京京 王晓君 丁青琳 冯慧

图书在版编目（CIP）数据

素维漫画技法特训·构图篇 / 李剑平主编. ——北京：
化学工业出版社，2011.4
ISBN 978-7-122-10734-3

I. 素… II. 李… III. 漫画—绘画技法 IV.
J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第038873号

责任编辑：徐华颖

装帧设计：素维动漫

责任校对：周梦华

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 7 字数 140 千字 2011年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：35.00元

版权所有 违者必究

前言 Foreword

本书的教学思路是从漫画构图的基础练习讲起。

构图也称布局，学习构图的主要目的就是为了创作出更为舒适好看的画面。在创作的过程当中经常会遇到，为什么我的图没有层次感？为什么我的图看着很零碎，画面没有整体性？这些困惑让人无法继续深入创作，那么这本书将告诉你如何利用构图知识来解决这些问题。

本书着重介绍了画面构图的常用技巧，同时也列举了画面中经常会遇到的构图错误，并提供了更正错误的有效方法。

知识是为了启发创作思维，而不是为了框定大家的创作思路，尤其是基础知识，在实际应用当中不要生搬硬套，具体情况应具体分析，比如在本书中曾讲到十字架向外倒塌的构图，这幅构图在通常情况下，会产生不协调感，人们在观看时会觉得这样的构图不美观，不完整，看上去不舒服。但是在漫画作品当中，有的时候为了给读者营造一种不舒适感，可能会特意强化倒塌的画面，让读者的注意力更加集中到这一点上，进而达到吸引读者继续阅读故事的目的，当然这都是属于特例环境，所以灵活运用所学的知识，根据实际情况变通处理。

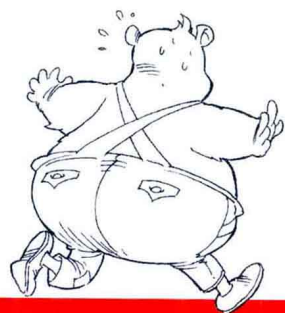
本书的独特之处主要是列出了最基本的构图方法和最常用的构图技巧，意在启发读者大胆发挥想象，有目的地为画面选择最为完美的布局，进而能更为全面地将心中所想表现清楚。

编者
2011.1

目录

第一章 漫画构图的基础知识	01
一、学习漫画构图的目的	02
二、漫画中常用的构图种类	03
三、避免在漫画中出现的错误构图	23
第二章 漫画海报的构图	45
一、运用构图知识制作完美的漫画海报	46
二、横幅观赏型海报的构图示范	52
三、竖幅推广型海报的构图示范	56
第三章 漫画封面的构图	63
一、漫画封面的设计	64
二、通版漫画封面的构图示范	66
三、单幅漫画封面的构图示范	71
第四章 四格漫画的构图	77
一、四格漫画构图的注意事项	78
二、四格漫画构图示范对比	80
第五章 多格漫画的构图	87
一、多格漫画构图的注意事项	88
二、多格漫画构图示范对比	94

第一章

漫画构图的基础知识

本章重点讲述的是漫画构图的基础知识。构图的基础知识很多，在此挑选了漫画中经常会应用到的一些常用构图知识作为重点讲解。

一、学习漫画构图的目的

1. 什么叫构图

绘画时根据主题思想把要表现的画面元素适当地组织起来，组成一个协调完整的画面，这就是构图。

2. 研究漫画构图的目的

研究漫画构图的目的就是在一个平面上处理好所有绘画元素的三维空间，即高、宽、深三者之间的关系，并有效地突出主体。

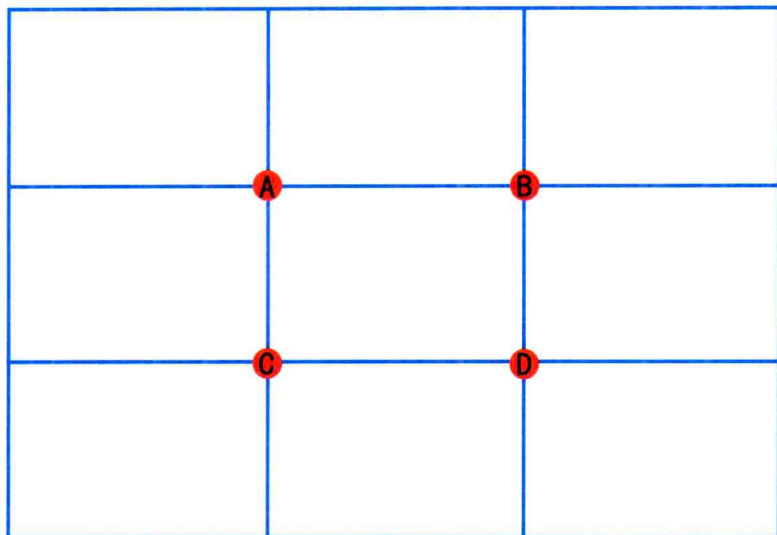
学习构图的目的简单来说就是为了让画面的主题及主体突出，画面的设计吸引人。

二、漫画中常用的构图种类

构图种类繁多，以下将重点介绍几种常用的构图模式。

1. 九宫格构图

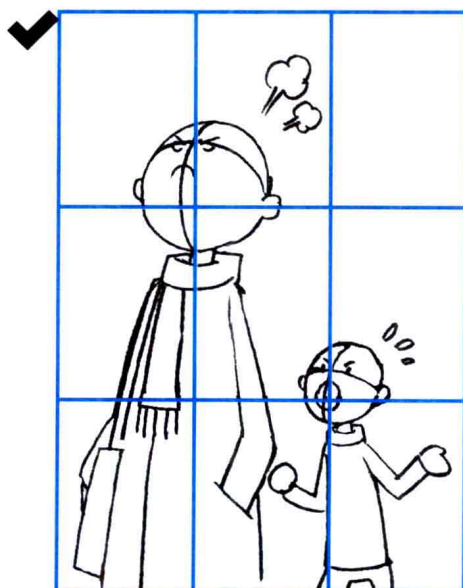
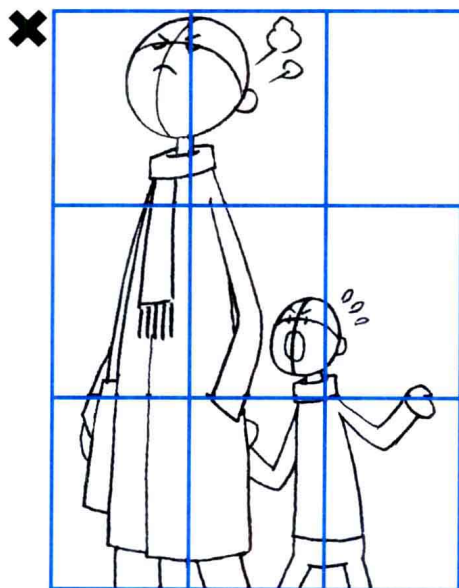
① 九宫格构图也称井字形构图，属于黄金分割式的一种形式。

如图所示，一张空白的框内被平分成九个等大的格子，画框内横线与竖线相交的四个点ABCD就是符合黄金分割定律的四个放置主体的关键点，也就是说画面的主体任意摆放在这其中的哪个点上，都是属于最佳位置。当然摆放时还要注意考虑画面的平衡对比等因素。

② 井字形构图的实际应用

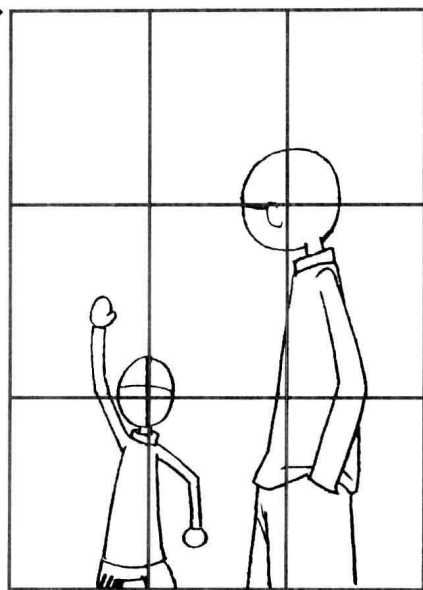
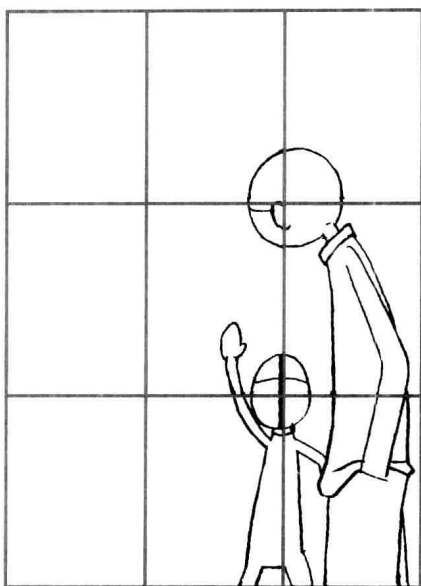
a. 主体人物的大小对比

通过对比可以看出右图中人物的位置安放在黄金分割点上，两个人物的大小对比遥相呼应，并且主体突出，在九宫格的协助下，构图比较美观。

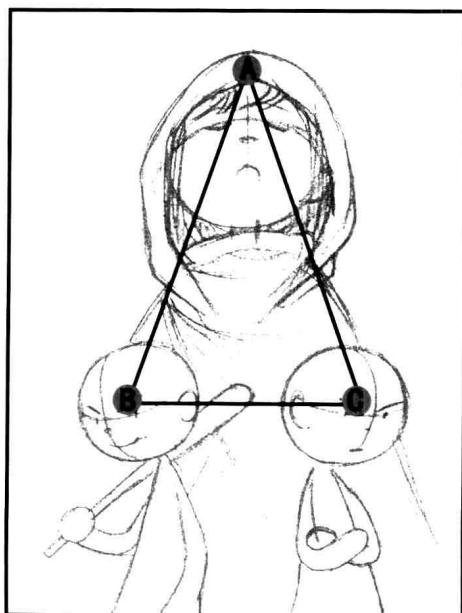
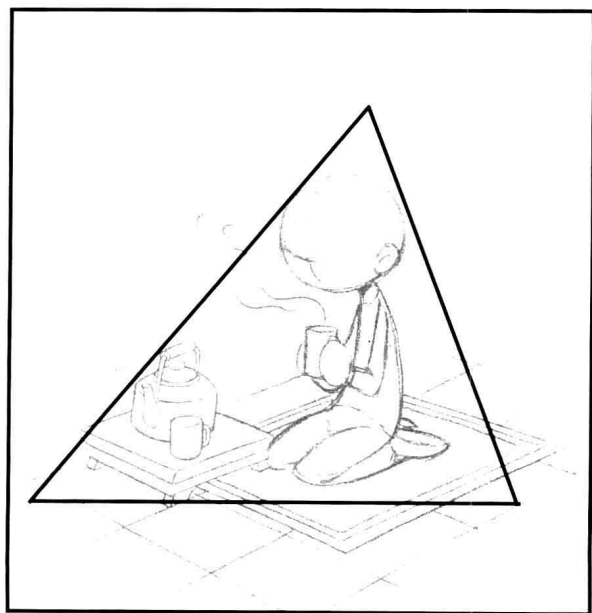
b. 主体人物的位置摆放

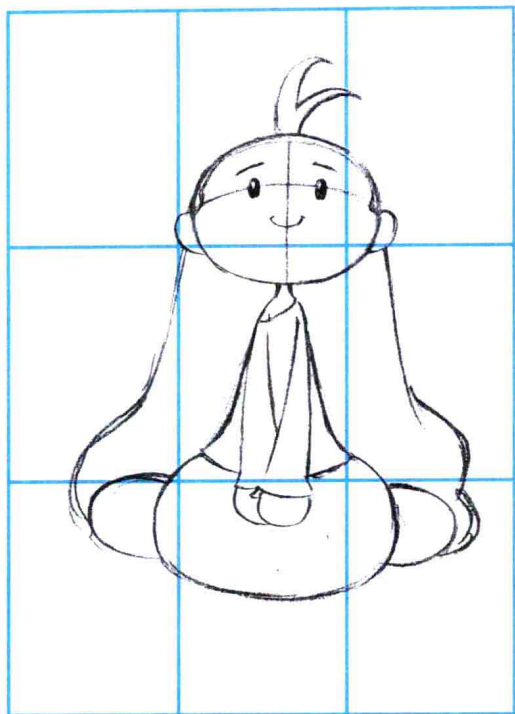
如左图所示，所有的元素都堆积在一侧，虽然都落在黄金分割点上，大小的对比度也有，但是画面整体偏重于一侧，另一侧则显得空荡，画面不平衡，有失重感。同理，如果重点都压在上面两点或者下面两点，画面也会产生失衡感。但是如果像右图一样对称地摆放，大小的对比度也注意协调，这样的画面看上去不仅有构图的稳定性，而且画面的层次也能完好体现出来。注意巧妙地利用大小对比关系烘托出主体，让视觉聚焦在主体上，这样才能达到构图美观又能突出主体的目的。

2. 三角形构图

三角形构图有两种表现形式，一是把主要的画面放在三角形中，二是把画面中的主体元素分放在三角形的三个点上。

① 结合九宫格确定三角形构图在竖幅画面中的位置。

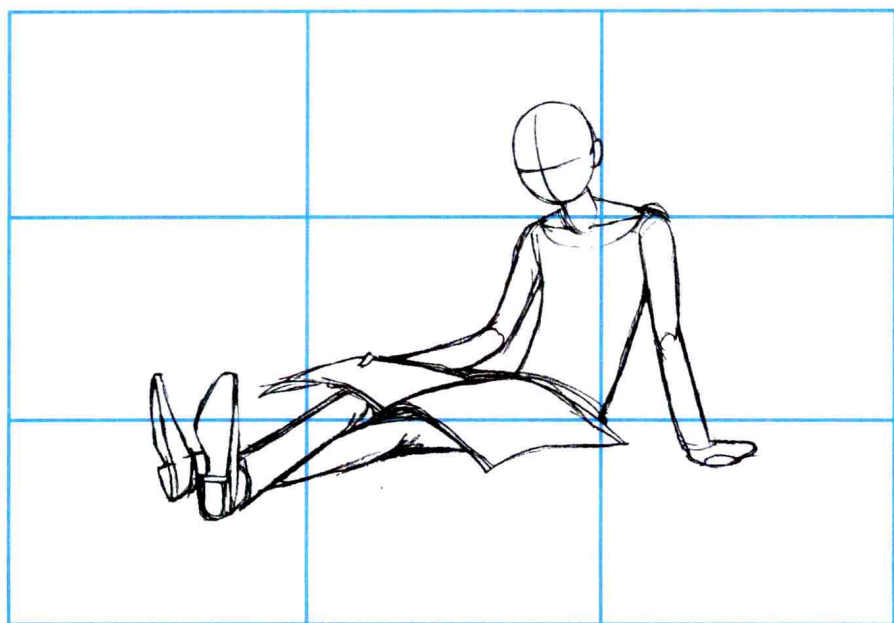

a. 借助九宫格的提示，画面如果画在三角形内，三角形的画面跨度所在图中的位置就比较适合。

b. 在九宫格中取黄金分割点的任意三点组成三角形构图，人物位于其中，画面整体感比较协调，人物的动态显得灵活，富有动感。

② 结合九宫格确定三角形构图在横幅画面中的位置。

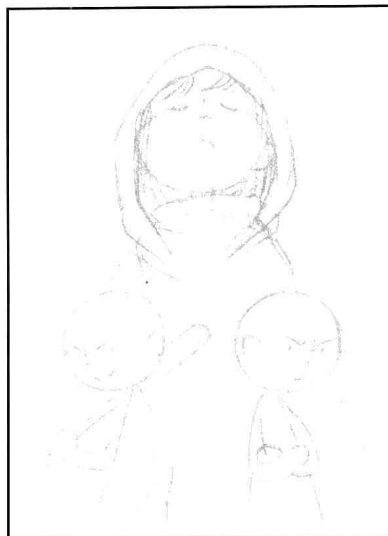

三角形在横幅画面中其朝上的一点放在画面左右黄金分割点的位置上。如果放在正中，画面被均分，感觉会很死板，如果是画面是通版设计，主体处在中线的位置，容易因为折叠而影响画面的观赏效果。

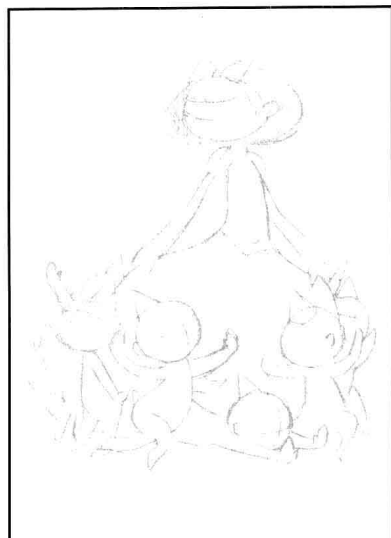
③ 正三角形的构图给人以视觉上的稳定感，主体突出，一般用于近景特写的表现。

a. 整幅画面中只绘制一个人物，人物居中，画面严肃、稳重且主体醒目。但是这样的设计显死板，缺少趣味性。

b. 整幅画面中绘制三个人物，意在突出主体元素之间的关系，人物大小不能均分，要有对比，才能凸显出画面的层次感。

c. 团体人物用三角形构图时一定要区分出画面的主次关系，并以突出主体为主。

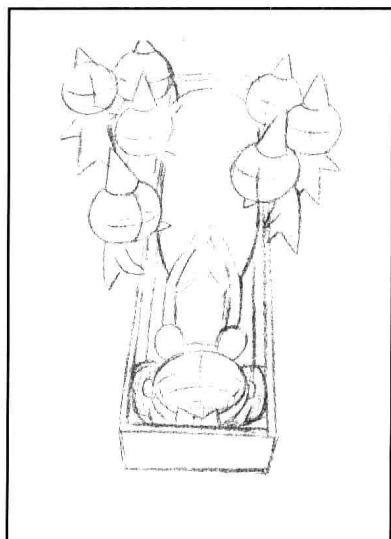
④ 在画面中斜置三角形，画面的稳定感被打破，但画面的动感会相应增，内容体现更加丰富。

a. 人物的主体靠近三角形的其中一条边，这样画面的稳定性虽然被打破了，但是却很好地体现出画面的动感，显得人物更加生动活泼。

b. 不等边三角形构图放在画面当中，人物的关系随着三点调动位置，人物的大小层次对比更加丰富，层次排列更加清晰，内容体现更加生动。

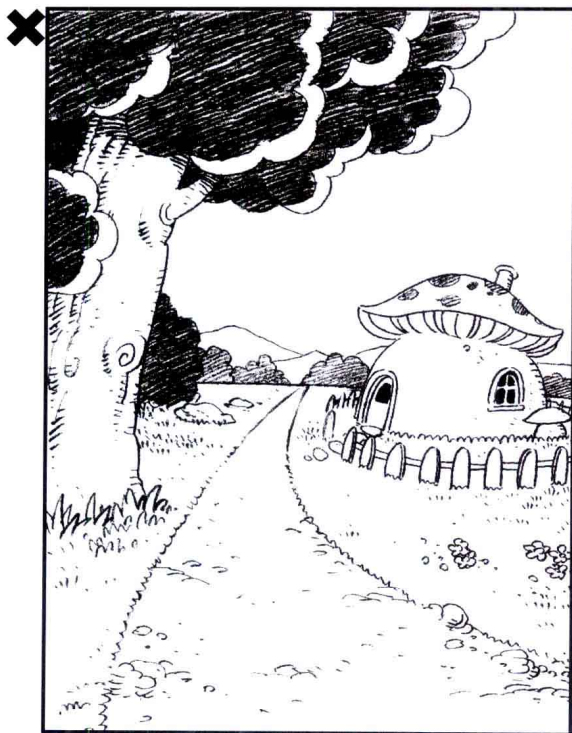

c. 倒置的三角形体现出画面的俯视效果，能够增加画面的空间感，拓宽读者的视野。

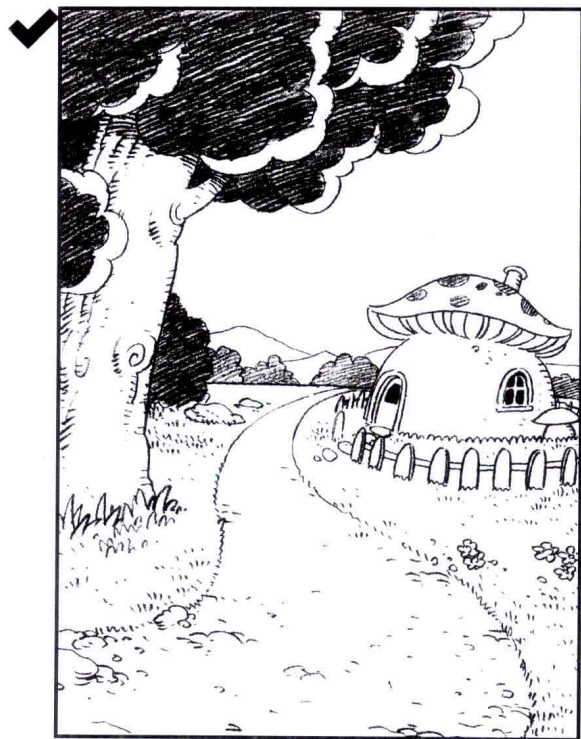
3.S形构图

S形构图可以增加画面的纵深感，而且还可以辅助画面达到更加灵动的效果。应用S形构图画面显得更加美观。

① S形构图纵深效果的体现。

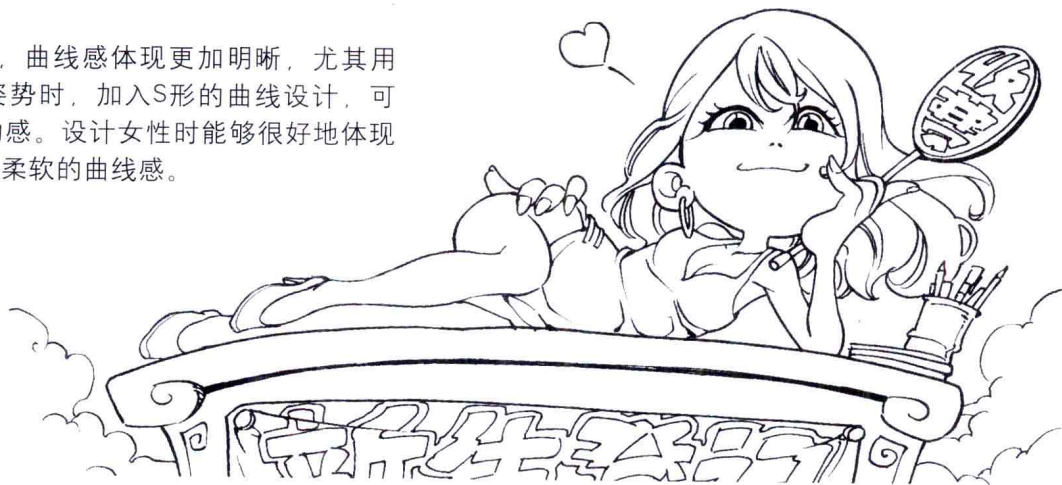
直线形的乡间小路看上去比较生硬，画面的纵深感体现不强，近景的树与房屋及其远山的层次距离拉不开。

S形的乡间小路设计，显得灵动自然。画面的纵深感增强，近景与远景的区分更加明显，有层次感。

② S形构图美感效果的体现。

横放的S形，曲线感体现更加明晰，尤其用于设计人物的姿势时，加入S形的曲线设计，可以增加画面的动感。设计女性时能够很好地体现出女人身体优美柔软的曲线感。

③ 动且稳是S形最大的优点，通用于各种题材的画面布局。

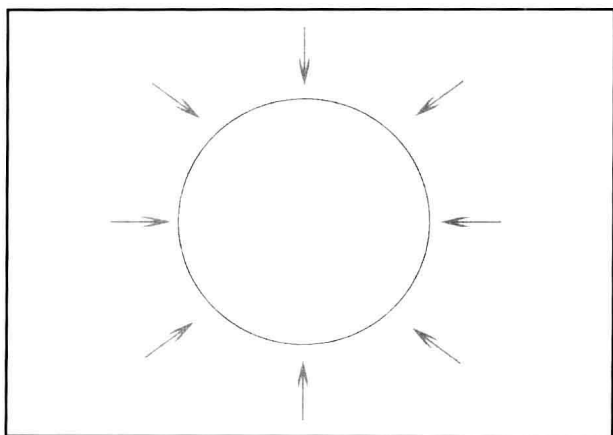

S形构图通常情况下，都是顺着S的方向来绘制，因为这样符合读者的看图习惯。如果把S镜像表现，则会产生视觉的冲突感，画面看着会不舒服，可以通过上面的例图对比体会一下。

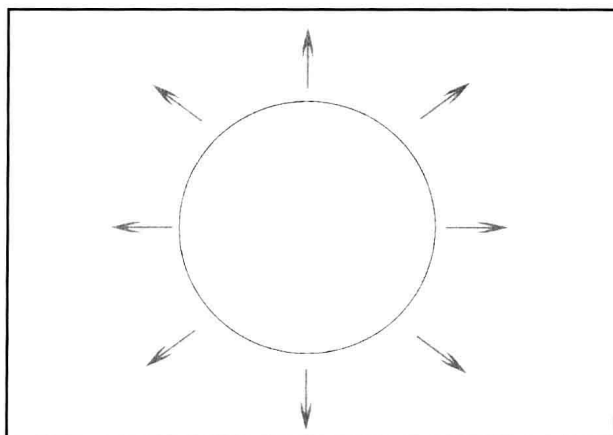
注意 漫画创作中会有需要这种视觉上的不舒服感，以加强读者的阅图印象，所以绘制时要区分对待。

4. O形构图

O形构图就是圆形构图，主要分为两种，一种是向心式构图（包括漩涡式构图），一种是放射形构图。

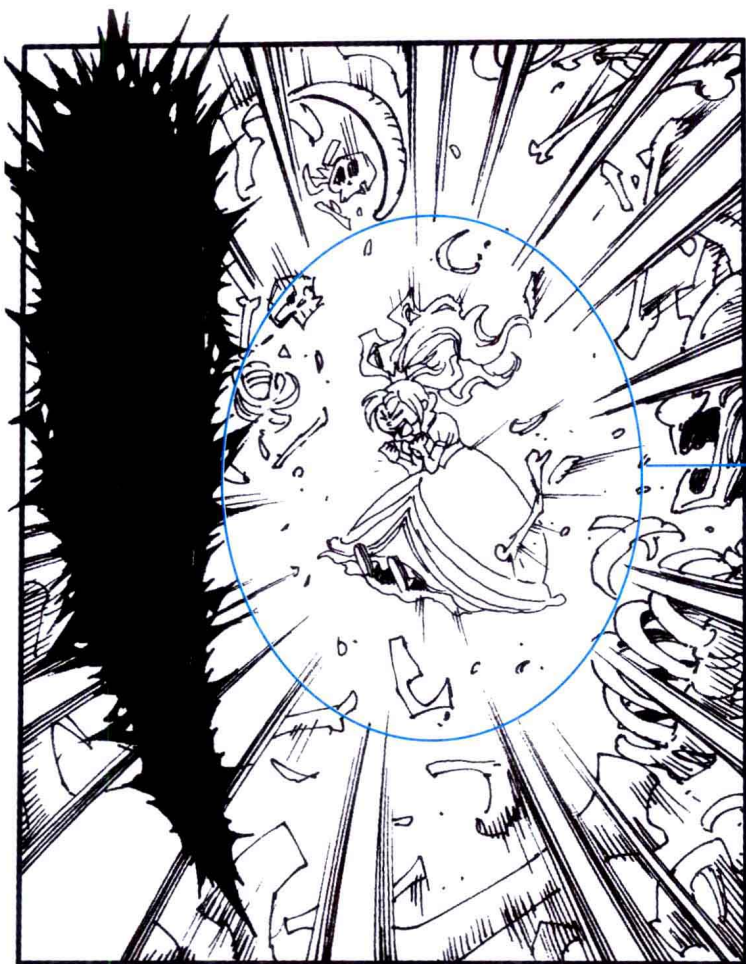
向心式构图

放射式构图

① 向心式构图的应用。

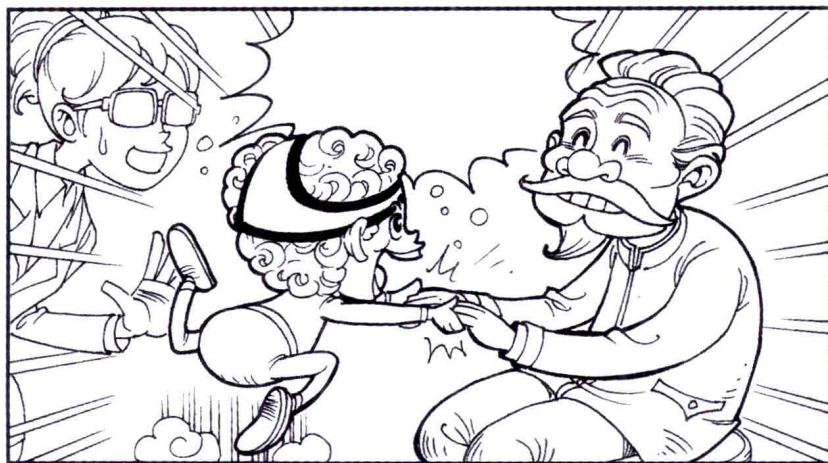
a. 利用向心式构图营造紧张恐怖的气氛。

向心式构图是主体处于中心位置，四面的景物朝中心聚拢的一种构图形式。这种构图可以强制引导读者关注主体。虽然做到了主体突出，但画面压迫中心，容易让人产生拘谨沉重的感觉，创作时恰到好处的使用这一特性，可以达到事半功倍的效果。比如绘制压抑感来自四面八方的恐怖氛围，这就可以通过画面将主体被压迫的感觉传递出来，使读者产生共鸣。

圆内为构图中心的主画面，圆外为指向圆心的次画面，画面内容呈聚拢状，集中效果线起到指向性作用

b. 利用向心式构图传递愉快幸福的信息。

向心式构图的辅助画面主要起到的是烘托主体画面的作用。如果利用向心式构图传递喜悦的信息，则可以相对减少周围辅助画面的内容，减轻四周画面朝中心的挤压感，并突出表现中心画面的愉悦内容。

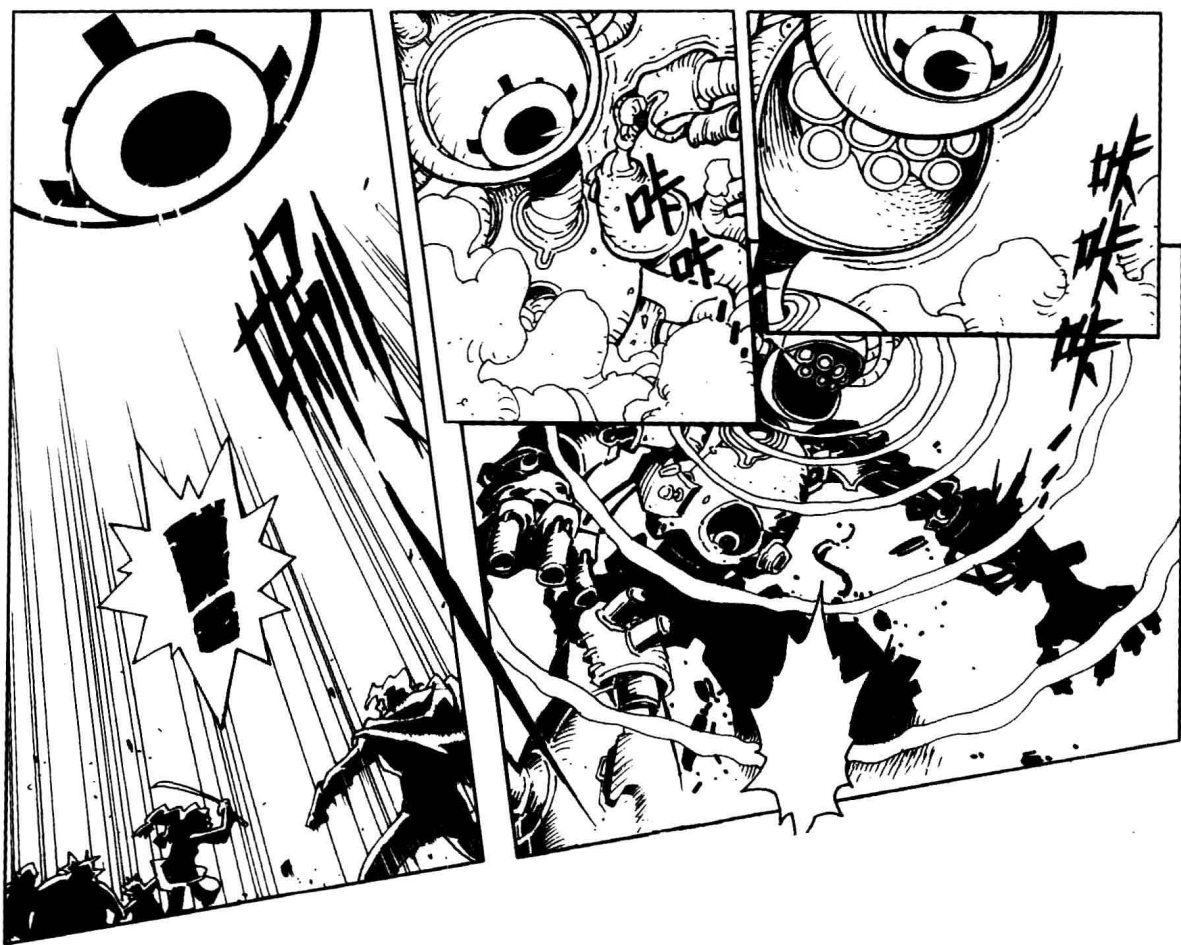
② 放射形构图的应用。

放射式构图是由主体向四周呈放射状扩散的一种构图形式。漫画中经常利用放射式构图表现光波、爆炸等画面效果。

a. 利用放射式构图表现爆炸效果。

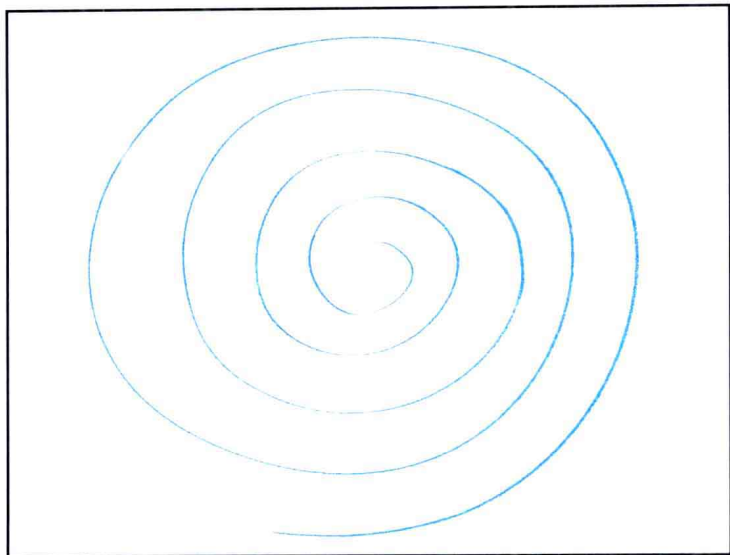
b. 利用放射式构图表现光波效果。

③ 漩涡式构图的应用。

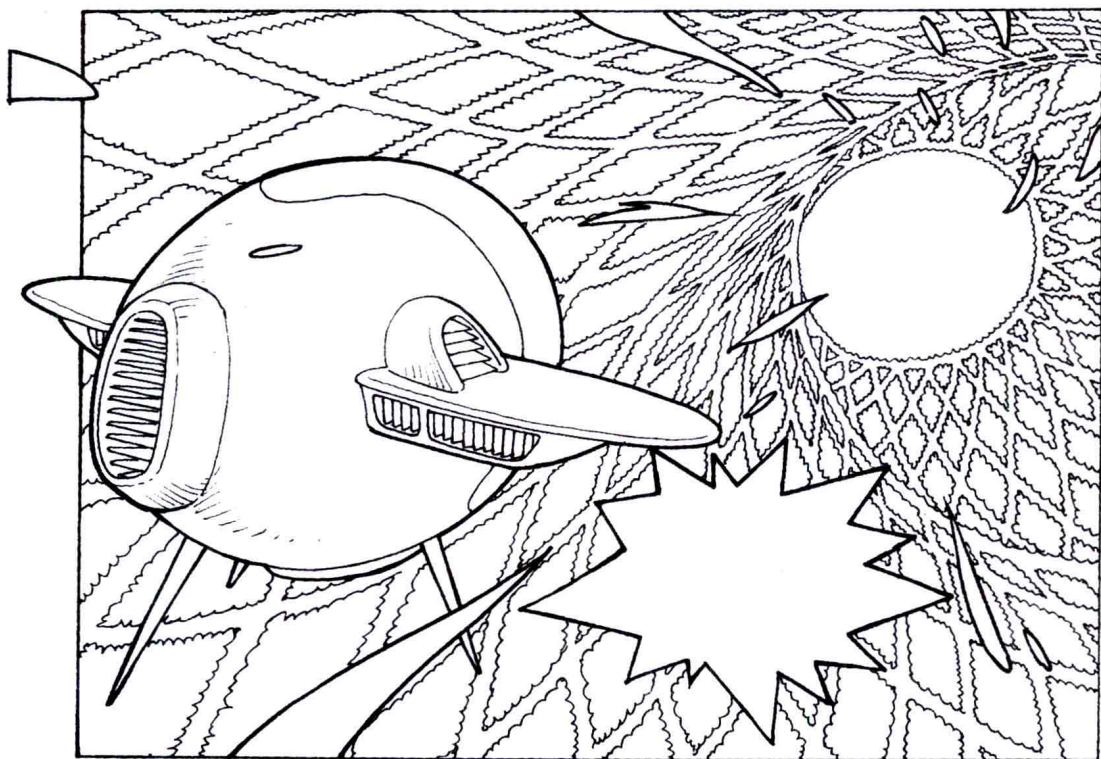
a. 圆形漩涡。

圆形漩涡可以有效加强画面的纵深感，主体随着漩涡的透视规律而添置，会显得透视感很强，主体很突出。一般画人物掉落井中，或者被时空隧道吸入等情景时，经常会用到这样的构图方式。

圆形漩涡所放置的位置不同产生的视觉效果也是千差万别的，可以通过尝试对比找到最适合表达自己画面主题的构图。

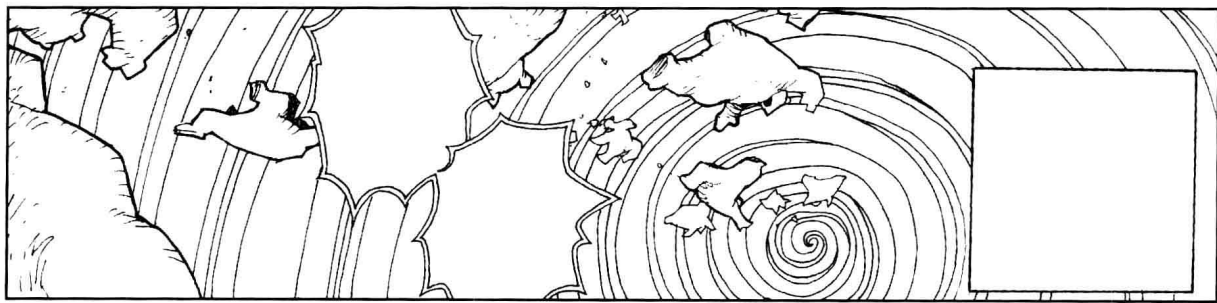
圆形漩涡位置靠上会让人产生被吸入的感觉。

画掉入洞中的感觉时，比较直观的画法是圆形漩涡靠下。

另外在漫画故事中，经常用这种漩涡式的画法来表现一些特殊效果，比如打斗时用到的光速效果等。

