

『中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材』

TECHNIQUE OF DRAWING MANGA

漫画技法

杨毅弘 张文 / 编著

漫画表现形式演变
故事脚本的构建及实战技巧
形式分类和风格流派·
漫画符号语言·创作流程与步骤·
造型设计技法·漫画分格
原理·分镜的原则及
有效表达……

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材

TECHNIQUE OF DRAWING MANGA 漫画技法

杨毅弘 张文 / 编著

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyplaw@cypmedia.com
	MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

漫画技法 / 杨毅弘, 张文编著. — 北京: 中国青年出版社, 2013.8

中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-1711-3

I. ①漫… II. ①杨… ②张… III. ①漫画—绘画技法—高等学校—教材

IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 125619 号

中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材

漫画技法

杨毅弘 张 文 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：付 聪

责任编辑：刘稚清 张 军

助理编辑：徐 璐

封面设计：六面体书籍设计

彭 涛 郭广建

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：10

版 次：2013 年 8 月北京第 1 版

印 次：2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-1711-3

定 价：54.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.lion-media.com.cn>

序

intro

中国的漫画教育起步较晚，学科和专业的发展还存在着种种不合理的现状。随着计算机技术、网络技术和数字通信技术的快速发展，传统的创作方式正逐步被取代，加之国内大多数漫画的教学方法与内容设置存在着一定的局限性，使得在教学上没有发生根本性的改变。优秀的教材少之又少，并导致教学与创作实践的整体失衡。如何培养能够符合当今漫画市场所需的专业人才，成为我们从事漫画教育工作者的首要任务。

在漫画教学过程中，采用科学的教学体系并且制定合理的教学内容。结合创作者自身的特点与优势，在掌握扎实专业技能的前提下，全面提高每一位漫画爱好者的综合素养。要做到这些，首先急需一批优秀的教案和教材。

本书的两位作者结合近些年的教学与实践，积累了一定的专业知识与经验，用他们对漫画热爱，通过解读当下国内外漫画的最新发展，带着满腔激情和社会责任感，历时二年，编写出《漫画技法》这部基础教材。提

出了现代漫画创作必须结合现代美学思潮、文学创作思想、影视语言运用、设计理念与方法等等，结合漫画的构思创作、风格定位、技法表现，构建了一套较为完整理论知识体系和教学方法，为读者提供了明确的创作思路和实践方法。从中也让我们看到了无论是在审美的定位和专业知识的传授，还是在题材的选择和综合素质的培养上，对漫画的创作理念、艺术创作方式和技术手段等都进行了一系列的针对性研究，充分体现了青年教师独特的观察方法和目标追求。

为此，借本书出版之机，向二位作者表示祝贺。

中国美术学院院长助理
中国美术学院上海设计学院院长

吴小华

2013年7月

前言

preface

漫画作为读图艺术中的主要组成部分，经历了从工业化社会到信息时代的转变。中国的漫画创作在观念、功能以及形式表现上，都备受美、日、欧文化思潮和艺术风格的影响。同时，在漫画创作思维和情感的表达上，以往传统的法则正逐渐被打破，新的表现方法、媒介技术不断产生，这使漫画创作的训练手段、表达方法更为丰富多彩，呈现多元化态势。面对这样的情况，不得不让我们对固守已久的传统进行反思。这就涉及到必须对原有知识结构的梳理和整合，如何在原有的基础上整理出一条更科学、更合理的知识链，使这条知识链中的每一个知识点都能环环相扣。

本书以漫画的绘制技法、叙事技巧和创作手法为切入点，力求在类型多样的漫画作品中寻求对其本质的整体把握。现代漫画创作结合了现代电影、设计、心理学、美学等诸多领域的艺术成果，带来新鲜的观念元素。因此内容上结合了当下各国漫画的最新发展，将漫画的创作理念、艺术创作方式和技术手段等进行针对性分析。希望通过漫画的重点知识和理论知识构架的搭建，为读者建立完整、准确的创作思路和实践方法。

在技巧学习部分，书中分章节循序渐进地讲解漫画创作的知识点，理论讲解步骤详尽，重点突出，具有代表性。由易到难、由简到繁的顺序，以提高构思和创作

能力。本书的内容是对漫画创作深入浅出的探究，不仅单方面地介绍了漫画创作的绘画技法，而是着重将漫画脚本故事的创作作为核心，将电影蒙太奇语言融入漫画分格和构图中，强调感性和理性的协调，开拓创作思路，提高初学者的专业技能和职业适应能力，使读者看得懂、学得会、用得上，为自己的专业发展打下良好的基础。

本书力求达到以下目的：

- （一）认识和理解漫画当代的发展历史、现状和新漫画的形式特点。
- （二）全面认真地了解漫画创作的流程与步骤。
- （三）以漫画创作中的脚本创作为核心，理解题材和叙事的艺术处理，提高讲故事的能力。
- （四）探索造型的审美实质和视觉特征，获取设计形象的基本方法。
- （五）通过探讨漫画分格、构图的基本原理及规律，并以电影的蒙太奇语言为借鉴，举一反三，掌握漫画的综合创作和运用能力。

由于本人的水平有限，在编写过程中难免会有错误与疏漏，希冀广大的老师同仁，不吝提供宝贵意见，以求我们今后不断进步，在此深表感谢！

目录

contents

第1章

创作前的基本知识

✦ 1.1 现代漫画表现形式的演变及发展	008
1.1.1 讽刺漫画时期	008
1.1.2 连环漫画时期	010
1.1.3 现代故事漫画时期	019
✦ 1.2 现代漫画的形式分类和风格流派	021
1.2.1 现代漫画的形式分类	021
1.2.2 现代漫画的风格流派	023
✦ 1.3 现代漫画形式语言的现状	036
1.3.1 从现代影视语言中吸取养分	036
1.3.2 从平面设计语言中吸取养分	038
1.3.3 现代漫画形式语言的融合	039
✦ 1.4 现代漫画符号语言	040
1.4.1 现代漫画符号语言的创新	040
1.4.2 现代漫画符号语言的表现手法	041

第2章

漫画的创作流程

✦ 2.1 漫画创作的流程与步骤	050
2.1.1 漫画的前期构思	050
2.1.2 故事的后期创作	056

2.1.3 漫画的发表	058
✦ 2.2 绘画工具的种类及特性介绍	058
2.2.1 黑白漫画的基本工具大集合	058
2.2.2 彩色漫画的画笔和颜料	061

第 3 章

漫画故事脚本创作

✦ 3.1 漫画故事脚本的基本概念	068
3.1.1 什么是漫画故事脚本	068
3.1.2 漫画故事脚本创作的前期准备	068
3.1.3 故事脚本的几种基本形式	070
✦ 3.2 漫画故事脚本的构建	071
3.2.1 故事梗概与故事大纲	071
3.2.2 故事叙事结构类型的选择	072
✦ 3.3 漫画故事脚本创作的实战技巧	074
3.3.1 漫画故事要素的确定	074
3.3.2 编剧技巧在漫画故事中的运用	075

第 4 章

漫画的造型设计

✦ 4.1 漫画角色的造型基础	080
4.1.1 人体结构	080
4.1.2 人体重要部位的绘制	085

4.1.3 人物动作的绘制	087
4.1.4 漫画角色的动态语言	090
✦ 4.2 漫画角色造型设计的技法	095
4.2.1 角色的内心世界——人物小传的构筑	095
4.2.2 人物的外在特征——角色造型设计的手法	098
4.2.3 角色服饰和道具的设计	102
✦ 4.3 漫画场景设计技法	106
4.3.1 场景设计的作用	106
4.3.2 场景的透视原理	112
4.3.3 场景设计的基本要求与步骤	115

第 5 章

漫画分镜头脚本的技巧

✦ 5.1 漫画分格的基本原理	122
5.1.1 画格的阅读顺序	122
5.1.2 分格的编排	122
5.1.3 分格的技法	123
✦ 5.2 分镜前的准备工作	128
5.2.1 漫画的分镜	128
5.2.2 分镜的基本流程	128
✦ 5.3 漫画分镜的技巧和运用	129
5.3.1 漫画的镜头语言	129
5.3.2 镜头之间的衔接	139
✦ 5.4 分镜的有效表达	142
5.4.1 情绪分镜的有效表达	142
5.4.2 动态分镜的有效表达	144
✦ 5.5 分镜的基本原则	147
5.5.1 连续顺畅	147
5.5.2 主次分明	149
5.5.3 清晰易懂	150

中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材

TECHNIQUE OF DRAWING MANGA 漫画技法

杨毅弘 张文 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

序

intro

中国的漫画教育起步较晚，学科和专业的发展还存在着种种不合理的现状。随着计算机技术、网络技术和数字通信技术的快速发展，传统的创作方式正逐步被取代，加之国内大多数漫画的教学方法与内容设置存在着一定的局限性，使得在教学上没有发生根本性的改变。优秀的教材少之又少，并导致教学与创作实践的整体失衡。如何培养能够符合当今漫画市场所需的专业人才，成为我们从事漫画教育工作者的首要任务。

在漫画教学过程中，采用科学的教学体系并且制定合理的教学内容。结合创作者自身的特点与优势，在掌握扎实专业技能的前提下，全面提高每一位漫画爱好者的综合素养。要做到这些，首先急需一批优秀的教案和教材。

本书的两位作者结合近些年的教学与实践，积累了一定的专业知识与经验，用他们对漫画热爱，通过解读当下国内外漫画的最新发展，带着满腔激情和社会责任感，历时二年，编写出《漫画技法》这部基础教材。提

出了现代漫画创作必须结合现代美学思潮、文学创作思想、影视语言运用、设计理念与方法等等，结合漫画的构思创作、风格定位、技法表现，构建了一套较为完整理论知识体系和教学方法，为读者提供了明确的创作思路和实践方法。从中也让我们看到了无论是在审美的定位和专业知识的传授，还是在题材的选择和综合素质的培养上，对漫画的创作理念、艺术创作方式和技术手段等都进行了一系列的针对性研究，充分体现了青年教师独特的观察方法和目标追求。

为此，借本书出版之机，向二位作者表示祝贺。

中国美术学院院长助理
中国美术学院上海设计学院院长

吴小华

2013年7月

前言

preface

漫画作为读图艺术中的主要组成部分，经历了从工业化社会到信息时代的转变。中国的漫画创作在观念、功能以及形式表现上，都备受美、日、欧文化思潮和艺术风格的影响。同时，在漫画创作思维和情感的表达上，以往传统的法则正逐渐被打破，新的表现方法、媒介技术不断产生，这使漫画创作的训练手段、表达方法更为丰富多彩，呈现多元化态势。面对这样的情况，不得不让我们对固守已久的传统进行反思。这就涉及到必须对原有知识结构的梳理和整合，如何在原有的基础上整理出一条更科学、更合理的知识链，使这条知识链中的每一个知识点都能环环相扣。

本书以漫画的绘制技法、叙事技巧和创作手法为切入点，力求在类型多样的漫画作品中寻求对其本质的整体把握。现代漫画创作结合了现代电影、设计、心理学、美学等诸多领域的艺术成果，带来新鲜的观念元素。因此内容上结合了当下各国漫画的最新发展，将漫画的创作理念、艺术创作方式和技术手段等进行针对性分析。希望通过漫画的重点知识和理论知识构架的搭建，为读者建立完整、准确的创作思路和实践方法。

在技巧学习部分，书中分章节循序渐进地讲解漫画创作的知识点，理论讲解步骤详尽，重点突出，具有代表性。由易到难、由简到繁的顺序，以提高构思和创作

能力。本书的内容是对漫画创作深入浅出的探究，不仅仅单方面地介绍了漫画创作的绘画技法，而是着重将漫画脚本故事的创作作为核心，将电影蒙太奇语言融入漫画分格和构图中，强调感性和理性的协调，开拓创作思路，提高初学者的专业技能和职业适应能力，使读者看得懂、学得会、用得上，为自己的专业发展打下良好的基础。

本书力求达到以下目的：

- （一）认识和理解漫画当代的发展历史、现状和新漫画的形式特点。
- （二）全面认真地了解漫画创作的流程与步骤。
- （三）以漫画创作中的脚本创作为核心，理解题材和叙事的艺术处理，提高讲故事的能力。
- （四）探索造型的审美实质和视觉特征，获取设计形象的基本方法。
- （五）通过探讨漫画分格、构图的基本原理及规律，并以电影的蒙太奇语言为借鉴，举一反三，掌握漫画的综合创作和运用能力。

由于本人的水平有限，在编写过程中难免会有错误与疏漏，希冀广大的老师同仁，不吝提供宝贵意见，以求我们今后不断进步，在此深表感谢！

目录

contents

第 1 章

创作前的基本知识

✦ 1.1 现代漫画表现形式的演变及发展	008
1.1.1 讽刺漫画时期	008
1.1.2 连环漫画时期	010
1.1.3 现代故事漫画时期	019
✦ 1.2 现代漫画的形式分类和风格流派	021
1.2.1 现代漫画的形式分类	021
1.2.2 现代漫画的风格流派	023
✦ 1.3 现代漫画形式语言的现状	036
1.3.1 从现代影视语言中吸取养分	036
1.3.2 从平面设计语言中吸取养分	038
1.3.3 现代漫画形式语言的融合	039
✦ 1.4 现代漫画符号语言	040
1.4.1 现代漫画符号语言的创新	040
1.4.2 现代漫画符号语言的表现手法	041

第 2 章

漫画的创作流程

✦ 2.1 漫画创作的流程与步骤	050
2.1.1 漫画的前期构思	050
2.1.2 故事的后期创作	056

2.1.3 漫画的发表	058
✦ 2.2 绘画工具的种类及特性介绍	058
2.2.1 黑白漫画的基本工具大集合	058
2.2.2 彩色漫画的画笔和颜料	061

第 3 章

漫画故事脚本创作

✦ 3.1 漫画故事脚本的基本概念	068
3.1.1 什么是漫画故事脚本	068
3.1.2 漫画故事脚本创作的前期准备	068
3.1.3 故事脚本的几种基本形式	070
✦ 3.2 漫画故事脚本的构建	071
3.2.1 故事梗概与故事大纲	071
3.2.2 故事叙事结构类型的选择	072
✦ 3.3 漫画故事脚本创作的实战技巧	074
3.3.1 漫画故事要素的确定	074
3.3.2 编剧技巧在漫画故事中的运用	075

第 4 章

漫画的造型设计

✦ 4.1 漫画角色的造型基础	080
4.1.1 人体结构	080
4.1.2 人体重要部位的绘制	085

4.1.3 人物动作的绘制	087
4.1.4 漫画角色的动态语言	090
✦ 4.2 漫画角色造型设计的技法	095
4.2.1 角色的内心世界——人物小传的构筑	095
4.2.2 人物的外在特征——角色造型设计的手法	098
4.2.3 角色服饰和道具的设计	102
✦ 4.3 漫画场景设计技法	106
4.3.1 场景设计的作用	106
4.3.2 场景的透视原理	112
4.3.3 场景设计的基本要求与步骤	115

第 5 章

漫画分镜头脚本的技巧

✦ 5.1 漫画分格的基本原理	122
5.1.1 画格的阅读顺序	122
5.1.2 分格的编排	122
5.1.3 分格的技法	123
✦ 5.2 分镜前的准备工作	128
5.2.1 漫画的分镜	128
5.2.2 分镜的基本流程	128
✦ 5.3 漫画分镜的技巧和运用	129
5.3.1 漫画的镜头语言	129
5.3.2 镜头之间的衔接	139
✦ 5.4 分镜的有效表达	142
5.4.1 情绪分镜的有效表达	142
5.4.2 动态分镜的有效表达	144
✦ 5.5 分镜的基本原则	147
5.5.1 连续顺畅	147
5.5.2 主次分明	149
5.5.3 清晰易懂	150

创作前的 基本知识

本章主要阐述了漫画创作前必须了解和掌握的基本知识，包括现代漫画表现形式的演变及发展、形式分类、形式语言的现状和漫画符号语言的表现手法这四部分内容。对漫画初学者来说，只有了解和掌握了这些基本知识，才算是真正迈进了漫画创作的大门。

1.1

现代漫画表现形式的演变及发展

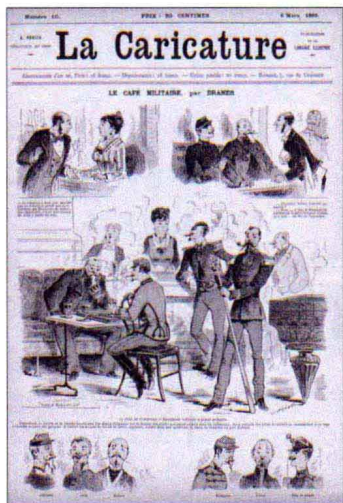
现代漫画在近200年的发展过程中,它的表现形式发生过三次重大的演变。从最初的单幅讽刺漫画演变为具有剧情的连环漫画,进而又发展成为具有叙事性和电影镜头语言特性的现代故事漫画。每一次演变对漫画来说都是一种脱胎换

骨般的升华。如今,漫画已经被越来越多的人所接受,甚至被西方艺术评论家们誉为“第九艺术”,被公认为“没有国界的世界语”。

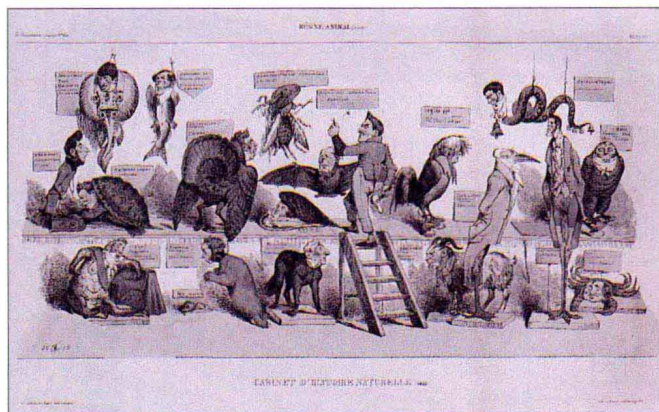
1.1.1 讽刺漫画时期

现代漫画的萌芽形成于18世纪中期。1830年11月,法国著名出版商加布里埃尔·奥贝尔(Gabriel Aubert)和查尔斯·菲利普(Charles Philipon)在巴黎创办了一份宣传反君主制的石版印刷期刊《讽刺画》(La Caricature)周报(如图

1-1~图1-4所示)。由此,世界上第一份漫画刊物问世。随着欧洲报刊出版业的繁荣,出版商们发现漫画独具的讽刺、夸张、滑稽等特点,能够吸引很多的读者,因此出现了大批专职漫画家。

▲ 图1-1《讽刺画》周报封面

▲ 图1-2《讽刺画》周报刊登的讽刺漫画1

▲ 图1-3《讽刺画》周报刊登的讽刺漫画2

在当时，报纸中出现的讽刺漫画常用以评议一些政治、社会事件。一般是单幅或四幅左右，一经刊登往往会取得强烈的社会效果。其中的佼佼者便是19世纪法国最杰出的讽刺艺术大师奥诺雷·杜米埃（Honoré Daumier，1808-1879）。他运用讽刺漫画，揭露法国的政界人物和社会黑暗势力（如图1-5~图1-7所示）。其漫画人物形象都采用夸张幽默的手法进行塑造，在当时常使人眼前一亮、忍俊不禁，并且突出人物造型的表意功能，创作出令人过目不忘、发人深省的角色。但是，当时的漫画还是比较模糊的一种绘画类型，被认为是以幽默、滑稽、讽刺为目的的图解性绘画，我们把这段时间称为讽刺漫画时期。

▲ 图1-4 《讽刺画》周报刊登的讽刺漫画3

▲ 图1-5 杜米埃讽刺漫画1

▲ 图1-6 杜米埃讽刺漫画2

▲ 图1-7 杜米埃讽刺漫画3