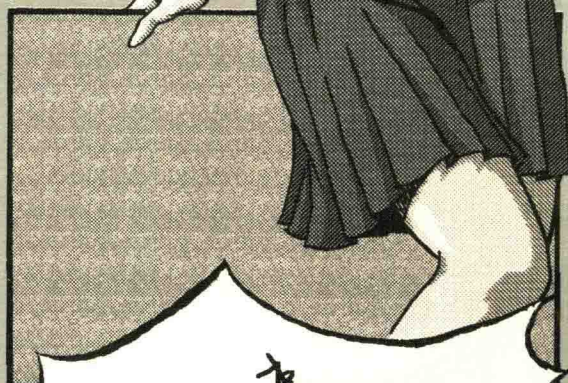
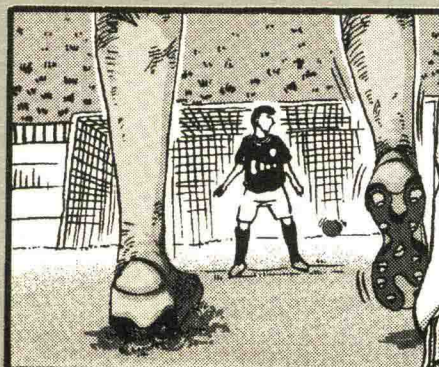

终场哨声响起

有趣的故事
就是你永远都
猜不到结尾!!!

贾策进 编著

EVERYONE CAN DRAW COMICS | BUILD CARTOON STORY

人人都能 画漫画

搭建漫画故事

二次元世界。

创作属于你的

完善脚本与分镜。

创建大纲与插图。

如何开始

本书深入浅出地教你

从编写故事入手。

湖南美术出版社

人人都能 画漫画

搭建漫画故事

EVERYONE CAN DRAW COMICS | BUILD CARTOON STORY

贾策进 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

人人都能画漫画, 搭建漫画故事 / 贾策进编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5356-8110-2

I. ①人… II. ①贾… III. ①漫画—绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 178532 号

人人都能画漫画——搭建漫画故事

(Renren Dou Neng Hua Manhua — Dajian Manhua Gushi)

出版人: 李小山

编 著: 贾策进

责任编辑: 吴海恩

助理编辑: 王 玮

装帧设计: 格局视觉工作室

排版设计: 格局视觉工作室

责任校对: 彭 慧

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

印 刷: 长沙市和一印刷设备有限公司

版 次: 2017 年 8 月第 1 版

印 次: 2017 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 889 × 1194mm 1 / 16

印 张: 6.75

书 号: ISBN 978-7-5356-8110-2

定 价: 48.00 元

【版权所有, 请勿翻版、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂

联系更换。联系电话: 0731-85450887

目录

Contents

CHAPTER 01

角色与塑造 /01

01 由一个主角引发的故事 /02

设计漫画角色实例 /06

CHAPTER 02

设定与大纲 /13

01 如何编写漫画故事 /14

02 加入精彩的事件插曲 /18

创作漫画故事实例 /22

CHAPTER 03

脚本与分镜

/27

01 故事与画面之间的秘密

/28

02 漫画中的画框分格

/36

03 从一个精彩序幕开始

/44

04 画框分格中的视觉引导

/50

05 画格分格的节奏变化

/54

漫画脚本与分镜实例

/58

CHAPTER 04

勾线与上色

/69

01 漫画中的笔与线

/70

漫画勾线与上色实例

/76

CHAPTER 05

创意与技巧

/93

写在后面的话

/102

CHAPTER 01

角色与塑造

本章中我们将重点向大家讲述如何塑造个性鲜明的漫画角色。角色是漫画故事中的演员。无论故事如何精彩，都要通过一个优秀的演员来演绎。

01

□ 由一个主角引发的故事 □

很多人常常可以不假思索地画出一个漫画角色，而没有办法展开一个漫画故事的创作。如果一定要我猜测原因的话，我想应该是漫画角色的设定太过于简单，简单到它只是一个徒有外表的家伙。

角色设定表的运用

身份 性格 状态

漫画角色不仅仅是指人物的外形特征，它还指故事中某种类型的人。通常，我们思考的第一个问题就是角色的身份（或者说是职业）：“医生？学生？退休工人？演员？老师？还是厨师？”接下来，就让我们从这个“角色设定表”开始对主角的设定吧！

身份

■ 公职人员	■ 管理员	■ 收银员	■ 船长
■ 警察	■ 医生 / 护士	■ 律师	■ 教授
■ 工人	■ 教师	■ 会计	■ 记者
■ 厂长	■ 学生	■ 理发师	■ 董事长
■ 司机	■ 职业玩家	■ 家庭主妇	■ 总经理
■ 农民	■ 艺术家	■ 网络主播	■ 兽医
■ 牧民	■ 演员	■ 流浪汉	■ 药剂师
■ 渔夫	■ 导演	■ 音乐家	■ 乘务人员
■ 护林员	■ 摄影师	■ 歌手	■ 网店店主
■ 伐木工	■ 教练	■ 超市老板	■ 职业模特
■ 工程师	■ 救生员	■ 食堂大妈	■ 私家侦探
■ 设计师	■ 运动员	■ 推销员	■ 厨师
■ 保洁员	■ 和尚	■ 按摩师	■ 无业人员
■ 飞行员	■ 道士	■ 临时工	■ 退休人员
■ 导游	■ 快递员	■ 出租车司机	■ 其他

角色与中国古代“脚色”一词同义。“脚”代表人的一生经历以及所处立场，而“色”即是代表类型和类别。

性格

在设定角色性格时，我们可以用多选的方式来描绘我们内心的那个漫画形象。因为越是有趣的漫画角色，它的性格特征就越丰富。

记得我们在《人人都能画漫画——创造漫画角色》中提到过的“反差”吗？即便是一个虚拟的漫画角色，它的性格也可以分为“显性性格”和“隐性性格”。

■ 沉默寡言	■ 谦虚谨慎
■ 顽固倔强	■ 好吃懒做
■ 开朗活泼	■ 循规蹈矩
■ 忧郁深沉	■ 聪明机智
■ 豪放不羁	■ 和蔼可亲
■ 慢条斯理	■ 大大咧咧
■ 异想天开	■ 呆板木讷
■ 内向害羞	■ 急性子
■ 勇敢正义	■ 其他

状态

我们运用角色设定表来创作漫画角色时一定要学会将身份、性格、状态进行合理 / 反差的搭配。当它们戏剧化地呈现出来的时候，你的漫画角色就相当有趣啦！

- 努力要达成什么目标
- 遇到了意想不到的难题
- 无意中进入一个陌生的环境
- 在追寻什么 / 被什么追逐着
- 得知了真相 / 真相被曝光了
- 和人产生误会 / 被人误会
- 得到一个机会 / 错过一个机会
- 莫名陷入危机 / 极力摆脱危机

尝试多用文字来记录人物角色特征

身份、性格以及状态的反差

漫画角色是集所有人的理想于一身的完美形象，它既需要非现实的夸张，也需要现实的亲切感。当下的漫画角色已经不仅仅是高高在上、让人崇拜的英雄人物，它更像我们生活中的一个普通人。它们会哭、会笑，需要吃饭逛街，也要洗澡睡觉。做着普通人的工作，也有普通人的烦恼。让我们尝试着从普通人的角度开始设定漫画角色吧！

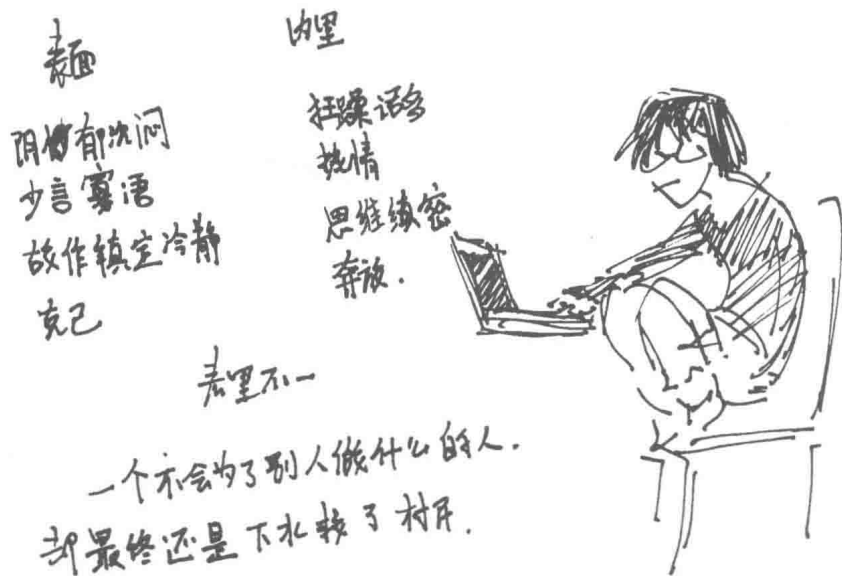

接下来我们用一个学生的角色设定的草图来简单地讲解一下吧。

身份：一名普通大学生

性格：显性——阴郁沉闷、少言寡语、故作镇定冷静、克己；隐性——狂躁话多、热情、思维缜密、奔放

状态：无意中进入一个陌生的环境

《麻辣教师》中的鬼冢英吉的职业是一名教师。曾经当过暴走族首领的人生经历让他的教育方式变得独特而有趣。

是一个容易被人误会本身意图的人。
他也不愿主动去解决这个问题。
表面也一副无所谓被误解的样子。
任由大家去随意评判他。

《蜘蛛侠》中被人称作“微不足道的帕克”，他害羞内向的学生身份与正义勇敢的英雄身份形成了有趣的反差。

窦乐乐（22岁）角色设计图

一名普通的大学生，性格表面上阴郁沉闷、少言寡语还故作镇定冷静、克己，但是内心狂躁话多、热情、思绪缜密并奔放。由于某些原因，他无意中进入了一个陌生的环境中。

这样的漫画角色设定，让人光是看到这些内容就觉得很有趣，不是吗？

塑造截然相反的漫画角色

为你的漫画添上其他的角色

漫画角色之间最重要的就是“不一样”。性格不一样、身高不一样、性别不一样，甚至脸型、五官、口味、兴趣、品味等都不同。当两个不一样的角色出现在纸上的时候，有趣的故事就已经展开了。反之，如果两个漫画角色相差无几的话，故事也会变得十分无趣。

漫画角色不是越多越好，一般短篇故事 2—4 个主要角色就够了

乔哈里资讯窗

发掘角色的内心世界

这个概念最早是由乔瑟夫·勒夫 (Joseph Luft) 和哈里·英格拉姆 (Harry Ingham) 提出，所以称之为“乔哈里资讯窗”。

如果在角色塑造上灵活运用这四个区域，通过这四个区域来表现角色的内心世界，创作出的漫画故事也就会变得更加丰富。

1. 公开区 自己知道，别人也知道	2. 隐秘区 自己知道，别人不知道
3. 盲目区 自己不知道，别人知道	4. 未知区 所有人都不知道

公开区

所有人都知道
主角是一个刚刚接触魔法的魔法学徒。

隐秘区

只有他自己知道
居然拥有一个神秘的魔法戒指。

盲目区

自己没有多想但别人都知道
执意去拯救被黑暗魔王抓走的师傅，别人都劝他不要飞蛾扑火。

未知区

所有人都不知道结局
但他还是义无反顾地踏上了征途。

设计漫画角色实例

上课时长：约4课时

工具材料

提前准备好的A4绘图纸（或配套练习本）、2B铅笔、橡皮擦、草图笔

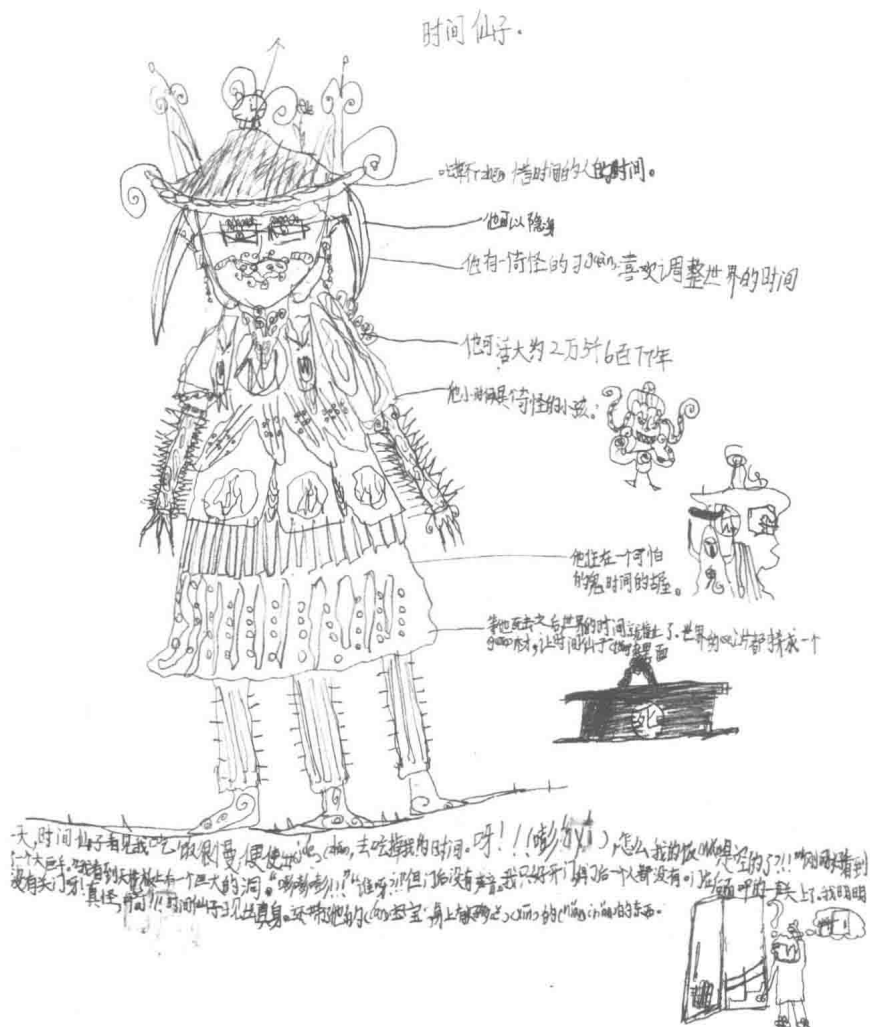
教学目标

为自己的漫画创作设计一个漫画角色，尽可能地对角色的个性特征以及喜好进行详细的描述。

课例分析

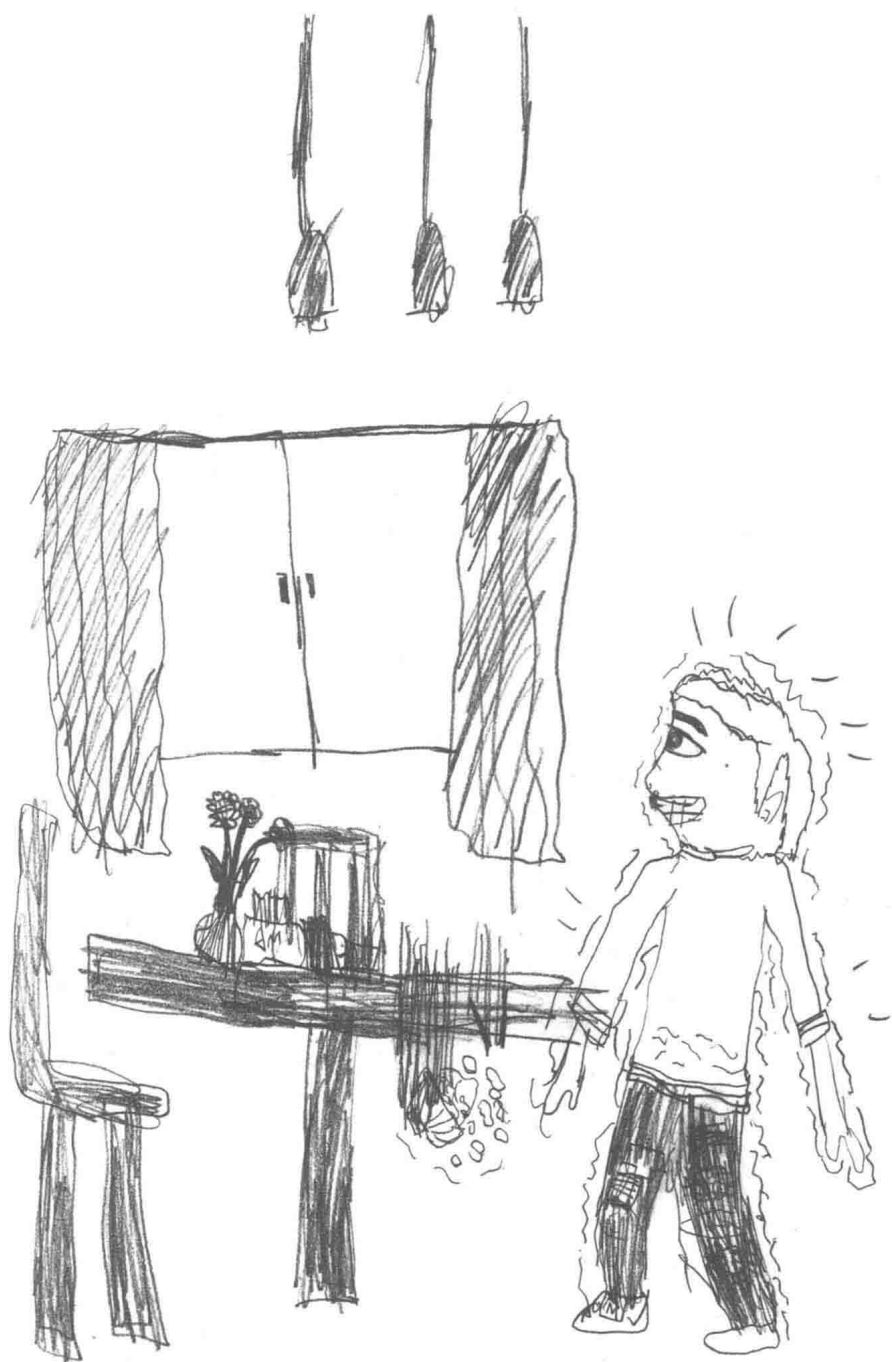
漫画角色应该是一个漫画创作中最重要的部分了。无论一个怎样精彩绝伦的故事，到最后给你留下最深刻印象的还是故事中的角色。漫画角色的设计最重要的就是丰富，无论是个性鲜明的形象特征，还是与众不同的性格习惯，哪怕只是一句让人印象深刻的口头禅都能够让角色看起来魅力四射。

不管你是画自己生活中的原型还是自己创造的形象，你只需要记住一件事——把角色当做你自己来创作吧！

作者是在一个偶然的机
会想到了时间仙子这个角色。
关于这个角色的特点，
作者都用文字进行了标注。
特别值得一提的就是，往往
我们在创作漫画角色的同
时，心里就已经有了关于角
色的漫画故事。

朱哲予（8岁）《时间仙子》角色设计图

小孩子回到饭桌前发现自己的碗掉在地上摔碎了，里面的米饭也不翼而飞。这时，他身后传来可怕的敲门声。

噼里啪啦……

小孩子刚走出大门，随手捡了一根柳树枝正准备开始玩，突然，时间向前跳了两小时，他有点纳闷了：究竟自己玩了还是没有玩呢？

朱哲予（8岁）《时间仙子》概念设计图

通常我们在构思漫画文字故事时，脑海里先浮现出来的却是画面。所以在思考故事的同时，我们可以将脑海中一闪而过的灵感快速记录下来。

黄宇萱(12岁)《竖钩》角色设计图

作者将自己投射到了主角竖钩身上, 把自己好友的爱好(电影爱好者)放在了主角唯一的朋友伐曼身上。作者为这两个漫画角色设计了很多的小细节, 比如: 竖钩的面具、奇怪的长衣服、一本毫无意义的书, 伐曼的卡片、唱片盒子、不常戴的眼镜, 等等, 这些配饰道具的设定都是和故事情节紧密联系在一起。

通过这样细致的角色设计, 我们不难看出作者已经将故事情节思考得非常丰富了。

当

姓名：优桑（桑*n）

身高：161.5cm（自己很强调0.5）

体重：49.5kg（已经上百了，但本人打死都说只有99）

核心弱点：肤色较深 微胖 学渣 懒 $\frac{A}{T}$

但很讨长辈喜欢，在不熟的人面前表现得很完美

喜欢古语蘑菇人，班上的化学老师（犯花痴会激动到打人）

喜欢穿毛衣 宽松的衣裤，口袋多的衣服 厚底的鞋子

最喜欢的颜色：深红色 黑色

很注意刘海的名义（风吹过后抖一抖可以复原）

除了学习和运动 其它都很后宅

经常把生活费用来买工具材料最后倾家荡产只能在学校食堂

桌上 房间都很乱，但清理与反驳而会找不到原由

上课睡觉从没被发现过

人缘超好 上课被点起来回答问题总有小伙伴在下面小手提示但

考起来就很糊

这份资料看似十分详尽地对角色进行了分析，实则就是将自己画了出来。作者用自己的形象作为自己漫画创作的角色，并在漫画中解决了自己在学习生活中遭遇的难题。

作者将上课打瞌睡的困扰实体化为恶魔，恶魔吸取人类的精力赖以生存，而失去精力的学生就会在课堂上打瞌睡。分班考试即将来临，一场荒唐的人魔大战也拉开了序幕。在上课期间究竟是睡觉还是听课？你有什么不同的看法吗？

谢乐优（15岁）《我爱学习》角色说明

课后总结

第一单元的课程是漫画创作的核心也是源头。正如同“起承转合”中的“起”，它给后面所有的课程起了一个头，所以是最重要的部分。

漫画角色究竟有多重要，我就不再用反复强调了。究竟怎样评价漫画角色的设计是合格或是优秀的呢？首先，角色和作者本身是有情感关联的。只有当作者对自己创作的漫画角色倾注情感才能让角色充满人情味；其次，创作一个优秀的漫画角色的同时，应该将围绕着角色发生的故事进行拓展。如果能满足这两点，那么你的漫画角色一定是魅力无穷的。