

电脑漫画的制作过程，首次完整曝光

第二版

电脑漫画

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

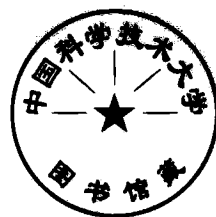
中国美术学院美术考级教材

易学易懂 完全活用

Photoshop 5.0

电脑漫画

陈伟介 著
方舟工作室 改编

版 权 声 明

本书繁体字版名为《电脑漫画 Easy 上手 (I) (II)》，由第三波资讯股份有限公司出版，版权归第三波资讯股份有限公司所有。本书简体字中文版由第三波资讯股份有限公司授权煤炭工业出版社出版，专有出版权属煤炭工业出版社所有。未经本书原版出版者和本书出版者书面许可，任何单位和个人不得以任何形式或任何手段复制或传播本书的一部分或全部。

图书在版编目 (CIP) 数据

电脑漫画/陈伟介著. - 北京: 煤炭工业出版社, 1999.10

ISBN 7-5020-1820-4

I. 电… II. 陈… III. 图形软件, Photoshop 5.0 - 漫画 - 技法 (美术)

IV. J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 61619 号

Photoshop 5.0 电脑漫画

陈伟介 著

方舟工作室 改编

*

煤炭工业出版社 出版

(北京朝阳区霞光里 8 号 100016)

时事印刷厂 印刷

各地新华书店经销

*、

开本 787 × 1092mm $\frac{1}{16}$ 印张 27

字数 660 千字 印数 1 - 3000

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

书号 4591 定价: 39.80 元

目 录

第一章 基本概念

第一节 何谓卡通与漫画	1
一、卡通	1
二、漫画	2
第二节 如何创造漫画	3
一、故事脚本	3
二、角色的设定	12
三、分镜图	13
四、描绘	16
五、贴入网点	17
六、加上文字	17
第三节 软件与硬件的设备需求	17
一、软件	17
二、硬件	18
第四节 观念的建立	18

第二章 五帝定伦

第一节 使用软件	22
第二节 规格	23
第三节 扫描漫画图	23
第四节 制作漫画 (一)	26
一、取件	26
二、绘画 (一)	27
神农氏	27
伏羲氏	34
燧人氏	41
三、绘画 (二)	43
第五节 制作漫画 (二)	53

东胜神洲-----	54
北俱芦洲-----	55
南赡部洲-----	55
西牛贺洲-----	56

第三章 啦斯国

第一节 扫描漫画图-----	58
一、啦斯国：-----	59
二、群山峻岭：-----	59
三、奇石灵气：-----	60
第二节 制作漫画（一）-----	60
第三节 制作漫画（二）-----	69
第四节 制作漫画（三）-----	76

第四章 仙石卵

第一节 扫描漫画图-----	81
一、风吹起落叶：-----	82
二、人形仙石：-----	82
三、灵山仙石：-----	82
第二节 制作漫画（一）-----	83
第三节 制作漫画（二）-----	85
第四节 制作漫画（三）-----	96

第五章 龟裂

第一节 扫描漫画图-----	107
一、龟裂：-----	108
二、爆破光束：-----	108
第二节 制作漫画（一）-----	108
第三节 制作漫画（二）-----	115

第六章 南天门

第一节 扫描漫画图-----	122
----------------	-----

一、南天门两大将—鬼哭与神号：-----	123
二、南天门：-----	123
三、光束直冲云霄而来：-----	124
第二节 制作漫画（一）-----	124
第三节 制作漫画（二）-----	131
第四节 制作漫画（三）-----	140

第七章 千里眼与顺风耳

第一节 扫描漫画图-----	152
一、鬼哭与神号：-----	153
二、千里眼：-----	153
三、顺风耳：-----	153
第二节 制作漫画（一）-----	154
第三节 制作漫画（二）-----	163
第四节 制作漫画（三）-----	173

第八章 释天真的诞生

第一节 扫描漫画图-----	180
一、主角出场：-----	181
二、睡梦清醒：-----	181
三、惊见风景：-----	181
第二节 制作漫画（一）-----	182
第三节 制作漫画（二）-----	188
第四节 制作漫画（三）-----	194

第九章 释天真的诞生

第一节 扫描漫画图-----	202
一、发现声：-----	203
二、大湖玩耍：-----	203
第二节 制作漫画（一）-----	204
第三节 制作漫画（二）-----	213

第十章 石灵的对话

第一节 扫描漫画图-----	222
一、好多的同伴：-----	223
二、石灵的对话：-----	223
第二节 制作漫画（一）-----	224
一、取件：-----	224
二、绘画（一）：-----	224

三、 绘画（二）：-----	229
第三节 制作漫画（二）-----	232
一、 取件：-----	232
二、 绘画：-----	233

第十一章 太极池下的海底世界

第一节 扫描漫画图-----	244
一、 释天真跳水：-----	245
二、 海底世界：-----	245
第二节 制作漫画（一）-----	246
一、 取件：-----	246
二、 绘画（一）：-----	246
三、 绘画（二）：-----	248
第三节 制作漫画（二）-----	252
一、 取件：-----	252
二、 绘画：-----	252

第十二章 发现海底奇洞

第一节 扫描漫画图-----	265
一、 海底世界：-----	266
二、 发现奇洞：-----	266
第二节 制作漫画（一）-----	267
一、 取件：-----	267
二、 绘画（一）：-----	267
三、 绘画（二）：-----	277
第三节 制作漫画（二）-----	281
一、 取件：-----	281
二、 绘画（一）：-----	282
三、 绘画（二）：-----	290

第十三章 释天真探出究竟了

第一节 扫描漫画图-----	293
一、 石灵等待释天真的出现：-----	294
二、 释天真从水中冒出：-----	294
三、 释天真发现奇洞告知石灵们：-----	294
第二节 制作漫画（一）-----	295
一、 取件：-----	295
二、 绘画：-----	295
第三节 制作漫画（二）-----	301

一、取件：-----	301
二、绘画（一）：-----	302
三、绘画（二）：-----	307
第四节 制作漫画（三）-----	308
一、取件：-----	308
二、绘画（一）：-----	308
三、绘画（二）：-----	311

第十四章 尊称释天真为王

第一节 扫描漫画图 -----	313
一、释天真在游泳：-----	314
二、释天真被尊称为王：-----	314
三、释天真命令石灵们一起下奇洞：-----	314
第二节 制作漫画（一）-----	315
一、取件：-----	315
二、绘画：-----	315
第三节 制作漫画（二）-----	317
一、取件：-----	317
二、绘画（一）：-----	318
三、绘画（二）：-----	319
第四节 制作漫画（三）-----	325
一、取件：-----	325
二、绘画（一）：-----	325
三、绘画（二）：-----	328

第十五章 高兴中的石灵

第一节 扫描漫画图 -----	331
一、高兴的石灵们：-----	332
二、释天真咕噜咕噜滚下去：-----	332
第二节 制作漫画（一）-----	333
一、取件：-----	333
二、绘画：-----	333
第三节 制作漫画（二）-----	337
一、取件：-----	337
二、绘画（一）：-----	337
三、绘画（二）：-----	341
四、绘画（三）：-----	344
五、绘画（四）：-----	347

第十六章 多变的释天真

第一节 扫描漫画图	351
一、生气的释天真:	352
二、臭屁的释天真:	352
三、认真的释天真:	352
第二节 制作漫画(一)	353
一、取件:	353
二、绘画(一):	353
三、绘画(二):	357
第三节 制作漫画(二)	359
一、取件:	359
二、绘画(一):	360
三、绘画(二):	362
第四节 制作漫画(三)	366
一、取件:	366
二、绘画:	367

第十七章 水莲洞

第一节 扫描漫画图	371
第二节 制作漫画(一)	372
一、取件:	372
二、绘画(一):	373
三、绘画(二):	383

第十八章 无忧无虑的生活

第一节 扫描漫画图	390
一、快乐的生活:	391
二、知足的小蜜蜂:	391
三、旁白小陈的出场:	391
第二节 制作漫画(一)	392
一、取件:	392
二、绘画(一):	392
三、绘画(二):	396
第三节 制作漫画(二)	398
一、取件:	399
二、绘画:	399
第四节 制作漫画(三)	401
一、取件:	401
二、绘画(一):	401
三、绘画(二):	403
附录	407

第一章 基本概念

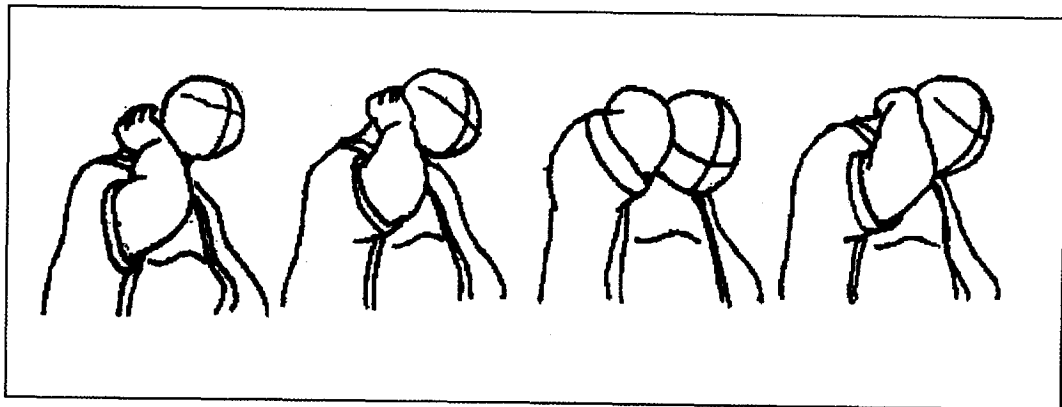
此章我们讨论的是一些基本概念，不论您已经是漫画家或者是相关行业人员，笔者相信本章内容，一定对您有所帮助。如果您是初学者，那您一定要先阅读本章内容，因为文里有一些您搜寻不到的个人经验，如果您跳过不看，日后有抱怨的话，就不能怪罪任何人了。

第一节 何谓卡通与漫画

一、卡通：

卡通 (Cartoon) 这个名词，事实上很难去定义它，因为它是由一张一张的平面图片，用重叠显示的方式而表现出的一种动态效果。我们平常人的视觉神经会有 1/10 秒的暂停时间，所以先前所见到的任何事物影像，都还有极短暂的时刻留在我们的视觉里，此时若快速地播放一批连续的画面，你我的视觉里就会呈现出动态的画面效果了，而这种结果我们称之为卡通动画，也可以是手绘卡通。以往，大多数的卡通动画都是用平面 (2d) 的视觉来表现，运用的过程工具就是：赛璐珞板；而现在的卡通界里，所使用的工具都是电脑，即用电脑来完成所有的创作。因为时代的变迁，电脑的应用范围的确是越来越多、越来越广泛，而且随着许多新的软件被开发出来，使得以往需要多数人才可以完成的项目，现在却只要一、两位人员就可完成了。

如今在市场上，我们对于卡通名词的定义，已经变成了某些具有可爱、平面、活泼与幻想风格的东西的专有名词了，所以您自个儿制作的“卡通”，要如何的归属，都是一件抽象的定义，但无论风格如何，则全部都是：动画 (Animation)。

二、漫画：

漫画 (Caricature, Cartoon) 这个名词有别于卡通，虽然在英文字里的意思相似不远，但其意思上却有着天壤之别。因为卡通是以动态的表现方式，加上屏幕底下的字幕与声音来表现故事型态的；而漫画则是以纸张数页数格的方式，加上不同大小与位置的字形来表现其故事型态的，即以字形的活跃性与角色的肢体绘画等技术展现出的无声胜有声的表现手法，所以总归一句话：漫画是一格又一格不规则形式连环画面所结合而成的作品。

下面便是漫画的实例，是笔者以前的漫画作品，所以请各位读者勿公开使用，以免侵犯到著作权法。

第二节 如何创造漫画

一、故事脚本：

当我们在决定制作一部动画片的时候，我们会先考虑它的背景故事是什么，然后才能制定创作的时间表，以及酬劳的获取和分配。在动画业界，对背景故事的认知，由二方面来定义。一方面为公司的背景故事，即公司的主要业务是什么。因为不同背景的公司，在配合上的观念也不相同，既使不断地互相沟通，也是在花双方的成本，到最后倘若还是没有结果，则是一种社会成本的浪费，所以在与某公司合作时，一定先要清楚其公司的业务倾向为何，主要负责的人是谁，有什么样的观念与思想，即所谓：知己知彼，百战百胜。

而另一方面是对动画片的主要要求为何？如果是对方公司有明确的意见，则应由公司去提动画片的企划脚本，即是动画片的背景故事，因为人与人之间的观念，两千一百多万人有着两千一百多万种观念与思考逻辑是各不相同的。这也是根据美国科学家的研究，笔者才得知的，就连父母与子女之间的个性也不是全由遗传基因（DNA）可以决定。由此推论，世上没有一个人与另一个人有着完全相同的思想，因此我们了解到人的性质后，则应尽量去避免一些不必要的麻烦。因为笔者相信，我们如果一直先赞同对方的想法，然后对方也会因为我们尊敬对方，而使得您要的案子可以很顺利地完成，等到我们的知名度都打开了后，不论我们制作怎样的案子，别人也会很恭敬地认同。

以下笔者先就制作一部动画片时应该注意的事项，做一次探讨。因为笔者的经验告诉笔者，真正的成功，不单是各位读者实力与经验的培养，最重要的还是人际关系，而有了一些别人的认同，各位才会有成本与时间来增强实力，而不是单独地创作，却无法听进别人的意见，那就算是名作，也得守株待兔地慢慢等贵人了，所以笔者愿意不时地在内文里，加入了一些所谓的〔成功学〕的内容，希望能够对各位读者有一定帮助，而笔者也相信在市面上，没有一本电脑书里，会把最重要的精髓所在，实实在在地告诉各位读者，因为笔者非常不希望我们这些从事艺术的先进们，都很执着于自我，这样地话，我们的日子会过得很累很乱，而且一定会得不到我们所要的回馈。

记得以前在创作漫画时，笔者会先去买一堆漫画来参考，再去买一些绘画的用具，而后第一步骤，即是笔者要画什么样的画，风格要如何设定，那时七龙珠（Dragon Ball）正红着，所以笔者就想到了，要向鸟山明大师学习，一样地建立可爱又线段分明的风格，所以便决定要画相似的风格，因此第一部漫画作品为：意念灵珠。（注：底下的图案，便是意念灵珠的原稿。）

而意念灵珠的背景故事，与七龙珠则是大同小异，因为故事里有三颗意念灵珠，且只要有任何人将三颗灵珠收集在一起的话，则会出现一位手持木杖的老者，老者会答应您许下一个愿望。所以魔界的人，为了要平息魔界内的斗争，因而派出一位深谋远虑的老者，到主要的处所——莲花仙境取其中一颗意念灵珠，而发生了些种种的事件。

但是最后这一部意念灵珠，因无法符合出版社的风格，结果失败了！此时笔者就在想其中的一些问题，论绘画的功力，虽然不是非常地深厚，但是也勉强可以过关，那么这方面就不是主要的问题了。另一种问题是，面对的出版社里是否有相似的故事内容与风格，从而导致出版社方面对此作品失去了浓厚的兴趣呢？笔者查了一查，发现在该出版社里的确已经有一些上档与存档的作品与此风格相似，因此这一点是败笔的原因。然后笔者再去分析漫画分镜的成熟度，的确还是有一些值得研究的地方，所以这部漫画的失败，是可以知道其问题所在的。

但是经过一段日子的讨论，笔者认为我们从事任何创作时，都应先花一段时间来制作相关的作品，而后到出版公司里，收集相关的信息，比如风格、观众群、需求量与市场占

有率等，因为这样的收集，有利于日后我们再次光临出版社时，有充分的准备，此时我们就可以掌握出版社的胃口了，也就是说与出版社之间〔来电了〕！以后，我们再次创作，就不会跌跌撞撞地了。

笔者在做电脑动画时，也是一样的情况，笔者会先制作几段画面，而后拿到很多公司向前辈们讨教，并且不是一下子就谈有什么东西可以制作、多少费用等等敏感话题，而是与前辈们先认识，日后人家自然会因看过您的作品，而增加与您合作的机会。

底下笔者将另外一本成功的漫画作品提出来与大家一起来分享，这幅作品的风格，笔者是设定为鸟山明大师的风格，因为这作品所要面对的出版社，几乎都是出版比较小的孩子的漫画，所以鸟山明大师的风格正是派上用场了，因此笔者创作了新作：新西游记。

至于漫画的背景故事，是非常地简单的，也就是直接改编吴承恩先生所撰写的古典文学《西游记》，并且做了另一项的表现手法而已，以鸟山明大师式的画法来呈现整个画面，尽量采取动人的分镜与角色的运镜。

而底下就是每一格的对话，笔者想用最实质与全盘的方式，让各位读者彻底地了解，也希望要画漫画的各位读者们，能够在写脚本企划时，先将每一页的表现与对话，撰写出说明来，因为如此地费心，无非就是要省下分镜的时间，以便在定对话分页时，就可以掌握住五、六成的分镜结果。

【注】请注意在漫画里，双号为右侧之页，而单号为左侧之页，因此您若是要有跨页的表现，则必须要结合的页数为：双号页+单号页，而不能为：单号页+双号页。

笔者在下面所写的第几页与旁边的那些对话，都是在〔东游传记〕漫画里的对白，包括了本系列的下册对话。笔者将它呈现出来的用意，要让各位读者们知道，我们在计划一部漫画时，要将所有的对话都先写下来，因为只有这样的正规手法，您才会学习更多，并且有了对话后，我们在画分镜时，会更快，也比较有专业水准。

1. 第一页

自盘古开关，三皇治世，五帝定伦，世界之间，分为四大神洲，分别为：东胜神洲，南瞻部洲，北俱芦洲与西手贺洲。

2. 第二页～第三页

菩提老祖：释天真，你这个小滑头！趁为师在休憩时，敢作弄为师！不肖徒！石头怪！

站住！（追逐释天真）

释天真：哈...哈...哈.....（快跑）

3. 第四页

在东胜神洲中，有一国土，名为拉斯国，而拉斯国上群山峻岭，美不胜收，又以瑶草奇石灵气，青翠柏长春之地：灵石山为之最。

4. 第五页

风声吹起声，呼呼作声，而后把一仙石慢慢地风化成一人形。

5. 第六页

人形仙石慢慢分裂，咔咔作声，咻的一声，数道光芒劲射而出。

6. 第七页

镇守南天门的两位大将正在玩遥控飞机：哈！哈！哈！后来一道光芒射入了云层外。

一位大将道：刚刚那道光芒是怎么一回事啊？

另一位大将也问道：是啊！它竟然可以直冲云霄至此神境！

7. 第八页

大将：事非寻常，您赶快去请千里眼与顺风耳将军前来！

另一大将：嗯！我这前去！

千里眼：哦！原来是位于灵石山山崖上的一颗万年仙石呀！（千里眼心想着：这一款新型的望远镜还真不错，比上次那一台清楚多了！嘻！）

仙石：呼！呼！地响着。

顺风耳：嗯！人形仙石，已有生命迹象了，就快要从小仙石中脱颖诞生了。（顺风耳心想着：我干么有事没事就把耳朵撑到流血，明年我要提早办退休！）

9. 第九页

仙石：啊.....啊.....啊.....

仙石：哈！！！轰！（破石而出）

释天真：哇！好困啊！这一觉睡了一万二千七百年了。

释天真：咦！

释天真：哇！哇！哇！活了一万年来第一次看见如此美丽的风景！

9. 第十页

一群石灵：啦！啦！啦！（游玩之声）

释天真：过去看看到底是什么声？哈！哈！

10. 第十一页

释天真：哇！有好多的同伴哦！

石灵一：这太极池下不知是何种的影像？

石灵二：也不知道耶！过去百年来，没有一个人进得去探个究竟。

石灵三：我们石灵已有二百年功力，但始终也没有人可以进得去。

石灵四：对啊！如果有人可以进得去的话，我们就称他为王，好吗？

石灵五：棒透了！这项建议不错！赞成！

释天真：（我刚好一个朋友也没有！好！就这么着。）

11. 第十二页

释天真：让我来！石灵：是谁？（噗通声！）

12. 第十三页

释天真：哗！想不到池底下是另外一种景像耶！

释天真：噢！这边有个山涧，进涧去，探一探究竟！

释天真：哇！洞内竟然一滴水也没有进入，好奇怪哦！

13. 第十四页

石灵们：他去里面那么久，这么还不出来，不会吧！

噗！噗！（释天真要浮出水面声。）

石灵们：喂！你怎么下去那么久啊！池底下到底有没有什么东西呢？

释天真：池底下有个水莲洞，洞内宽广，而且一滴水也没有，我们以后就可以住在里面了。麻烦你去通知大家一声，一起过来一下。

石灵们：哇！好耶！好耶！

14. 第十五页

释天真在水面上游泳：鱼啊！虾啊！蛤啊！赶快过来吃我的小蚯蚓喔！啦！啦！啦！

石灵们：对了！依照承诺，你以后就是我们的大王了。

释天真：（嘻！赚死了！一群石头。）

释天真：好了！我的奴隶们！不！我的子民们，现在就随本王下水莲洞去吧！

15. 第十六页

石灵们：是的！大王！

释天真：GO！（头撞到石壁，昏沉下水了。）

石灵们：大王怎么先进去了！我们也进去吧！

16. 第十七页

石灵们：大王！您怎么这么快就到达了？

释天真：其实也不是什么难事啦！最重要的是，要看自己用心的程度。

释天真：各位！无话不谈，请睁大眼睛看看我们的新家吧！

17. 第十八页

水莲洞！

18. 第十九页

旁白：就这样，石头族们过了一千多年无忧无虑的快乐的的生活，直到某一天时....

19. 第二十页

释天真：长叹了一口气，唉！

石灵们吓得叠在一起：大……大王，为何事而叹气呢？

释天真：有这么紧张吗？先下来吧！

日子虽多姿多彩，但是难勉会有一些感叹啦！

石灵们：大王，为什么有此想法呢？对啊！对啊！

释天真：难道你们大家没有感觉到，这一千年来我们石头族虽天天享乐，毫无忧愁，但是却无人能够上天门，下龙宫。而且，我座下石柱里之六圣灵甲——无极灵动，我始终也一直无法取出，亏我还拥有一万多年之功力，实在无法运用，真是太浪费了。

20. 第二十一页

释天真：你们大伙中，有没有人可以为我解忧的？

十方老头：也许！我可以为王说明一切。

释天真：十方老头！？

十方老头：是的！大王！难怪老朽最近鼻子很痒，原来是大王需要我的时候到了。

据老夫所知，此六圣之物，是为“声闻、缘觉、菩萨、佛”四圣者所制，因此想要驾驶圣甲，当然要找到四者求其之仙术“万法归一”，方可完成。

