

漫画实战教程

四格漫画篇

编著 赖有贤

自杀多福

小G! 我不能眼睁睁看着姐姐先死……

小Y! 我不能承受失去心爱妹妹的痛苦……

吗……答应我……照顾爸妈……

我答应你……你放心吧!

不!……

姐……要死一起死!

- 漫画创意实战
- 趣味搞笑秘籍讲解
- 结合艺术类院校漫画课程

作者简介 赖有贤

1987年出生于中国台湾科技重镇新竹，毕业于新竹县太华工业专科学校(现大学技术学院)。1992年以“大唐游记”(尖端出版)、“真命天子”(东立出版)进军漫画界，以新人之姿，作品同时受到两大出版社青睐，在业界一炮而红，大受读者欢迎。1995年，新作品“小和尚”，得到金鼎奖优良图书推荐奖，也创下中国台湾周刊连载七年最长纪录，成为突破连载300回的唯——部本土长寿作品。

台北之音漫画万万岁主持人
台北市漫画从业人员职业工会理事长
上海格子文化艺术有限公司总经理
第1、2届中国原创金龙奖漫画最终评委
知音集团知音漫画杂志顾问

主要作品：

大唐游记(全2册)
真命天子(全16册第一部完)
真命天子第二部(连载中)
小和尚(全28册第一部完)
名扬四海(全一册)
恶女富家(全二册)
搞怪姊妹GGYY(全3册)
搞怪物语(1、2集)
足球王(第一集)
比尔童子
黑客小子
策神狂想

中国高等院校动漫专业系列教材

《漫画实战教程——剧本分镜篇》
《漫画实战教程——背景素材篇》
《漫画实战教程——道具素材篇》
《漫画实战教程——Photoshop 漫画应用篇》
《漫画实战教程——背景制作篇》
《漫画实战教程——人物造型篇》
《漫画实战教程——服饰素材篇》
《漫画实战教程——兵器素材篇》

《漫画实战教程——原创故事篇》
《漫画实战教程——美少女造型篇》
《漫画实战教程——四格漫画篇》
《漫画实战教程——CG 儿童插画篇》

ISBN 978-7-5522-4851-3

9 787532 248513 >

定价：25.00元

漫画 四格漫画 实战教程

编著 赖有贤

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

漫画实战教程. 四格漫画篇 / 赖有贤编著. —上海:
上海人民美术出版社, 2007. 4
ISBN 978-7-5322-4851-3

I. 漫… II. 赖… III. 漫画-技法(美术)-教材
IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第031112号

漫画实战教程——四格漫画篇

编 著: 赖有贤

责任编辑: 金 焰 卢 卫

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

上海文艺出版总社动漫发展中心

(地址: 上海长乐路672弄33号 电话: 021-54044520)

印 刷: 南通市广源彩印有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 9.5印张

版 次: 2007年4月第1版

印 次: 2007年4月第1次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-4851-3

定 价: 25.00元

四格从文里起步...

CONTENTS

一. 什么是漫画.....	13
二. 四格漫画的创作.....	21
三. 表情基础画法.....	47
四. 动作基础画法.....	61
五. 角色设定的概念.....	75
六. 创意点子的发想.....	91
七. 完稿制作.....	111
八. 四格漫画的应用.....	119
九. 成为漫画家.....	139

序一

中国的四格漫画出现于上个世纪20年代。1927年上海成立的我国最早的漫画会成员中，鲁少飞、叶浅予、张光宇等漫画先驱们，在四格漫画方面都有很大贡献。

1928年，鲁少飞在上海《申报》连载反映普通市民生活的四格漫画《改造博士》，其后又发表了《陶哥儿》《毛郎艳史》等。同年，大型8开彩色石印的漫画周刊《上海漫画》创刊，叶浅予的长篇连载四格漫画《王先生》在创刊号上与读者见面。

《王先生》从1928年起，先后在《上海画报》、《时代漫画》、《良友画报》、《天津庸报》、《小晨报》等报刊上连载。1936年又在《南京朝报》推出《小陈留京外史》。叶浅予这两部相互联通的作品先后连载10年，总计在800组以上，结集出书12集。漫画以喜剧式的讽喻手法演示了小市民生活的方方面面和官场的种种丑态。《王先生》和《小陈留京外史》的社会意义、绘画技法和在读者中的认知程度，都达到了很高的水平，从而在中国漫画史上写下了辉煌的一页。

1935年，张乐平笔下的流浪儿三毛在《小晨报》上出现，1945年开始在《申报》上连载《三毛从军记》，1947年在《大公报》上连载《三毛流浪记》。从此，画家笔下这个流浪儿的苦难和反抗深深打动着千百万读者的心，三毛这颗璀璨的明星一直留在几代人的记忆中。1950年以后三毛的故事继续发表，并在漫画的基础上制作了电影、动画等。

1937年，冯棣（朋弟）开始在《银线画报》上发表《老白薯》，1941年又在《天津画报》上连载《老夫子》。这两部作品中的主人公老夫子，老白薯也像王先生，小陈一样串联起来演绎故事。50年代中，冯棣身处逆境不再作画，身居香港的王泽以冯棣的原型老夫子和老白薯（改名大番薯）继续创作《老夫子》，在多家报纸连载，并且出版了多种版本的书，制作成电影和动画，销售和发行到亚洲多个国家。

在早期的漫画家中，还值得特别一提的是女漫画家梁白波。1935年，她在上海《立报》创刊号上开始发表四格漫画《蜜蜂小姐》。女漫画家笔下这位造型夸张的时髦女郎，线条柔美，题材风趣，引起了人们的注目，可惜只连载了25天。尽管是昙花一现，却在我国漫画史上留下了难得一见的亮点。

早期的辉煌，证明我们这块土地上能够创作出十分优秀的四格漫画的，也证明中国的漫画读者大有人在。经过近一个世纪的发展，四格漫画已经遍地开花，佳作迭出，四格漫画已经成了人们生活中不可忽视的精神快餐。但是，跟我们前人已经达到的高度和世界闻名的漫画明星相比，还是远远不够的。我们需要长盛不衰，享誉海内外的漫画大制作，需要能让人们神徇梦绕的漫画明星。这是我们这一代人应该做到的，也是能够做到的。

现代漫画最早出现于英语国家，英语词是COMICS，原意是滑稽、逗笑，滑稽演员也称作COMIC。四格漫画是COMIC STRIP，意思是条形的漫画组合。漫画还有一个词CARICATURE，原意是对人的声音、行为的夸张模仿，以引人发笑或者讽刺。这个词比COMICS出现的更早，包含有漫画艺术、漫画家和肖像漫画等意思。从这里可以看出，漫画词义本身就标明了它的滑稽、讽刺、幽默特性。这就不难理解为什么人们把漫画定位为大众娱乐文化的原因。人们在看漫画中莞尔一笑，可以在紧张中得到缓解，在郁闷中得到宽慰、在休闲娱乐中得到助兴加油。这就是许多著名漫画长盛不衰的奥秘。漫画不仅仅是引人发笑，它也有讽刺，有批评，甚至战斗，直接针砭时弊。但漫画使用的不是刚性武器，而是其特有的柔性武器，在人们的欢笑中达到批评的目的。批评不一定是大棒，也可以是春风杨柳。批评者用不着大嗓门，脸红脖子粗，只是在嬉笑中给对方善意的轻轻一击，使被批评者在与大家共同的笑声中，暗暗内心自省，而对那些令人厌恶的丑陋现象，也会帮大家舒一口气。

当四格漫画最初面世的时候，没有人给它制定什么规律、规则，规律是后来人们总结出来的。有意思的是，它的规律恰恰与我国古代的四言诗不谋而合，这就是四个格，四个字：起承转合。当然也有不是四个格的，但无论三格、五格或八格、九格，大都没有离开四字规律，只是有的缩短有的拉长而已。这说明了四格漫画中具有某种诗的格律。有人把四格漫画称做漫画中的小品、相声，或是漫画中的诗，是有道理的。我们是不是可以从古诗中得到某些启示呢？

当前，四格漫画逐渐升温，报纸和漫画杂志上四格漫画多了起来，许多新人新作陆续崭露头角。还有更多的人正在跃跃欲试。于是，怎样画好四格漫画的问题逐渐为人们所关注。

画好四格漫画固然需要一定的绘画基础，但关键不是绘画，而是创意、是点子，是对创作规律的认识和运用。创作漫画不仅仅凭天才，还要靠学习，学习创作规律和对规律恰到好处的运用。赖有贤先生这部四格漫画教程就是在这样的背景下应时而出的。

有贤先生从事漫画创作多年，他的作品在许多亚洲国家颇富盛名。这部全面概述四格漫画的教程中，也包含了丰富的创作经验，无论从理论上还是实践上，对漫画教学和个人自学都是很有用的。

中国东方文化研究会连环漫画分会会长 王庸声

序二

漫画是一种神奇的绘画，它的内容五光十色，形式变化多端，大千世界从宏观到微观都可在它的包容之中，单幅、组画、插图、连环画……各种形式应有尽有。我想也只有这样的艺术才能适应那么多不同年龄、不同文化的读者，成为天下拥有最众多读者的画种！

论漫画品种，真可谓数不胜数，有时事漫画、政治漫画、哲理漫画、生活漫画、科学漫画、故事漫画、幽默漫画、儿童漫画、少年漫画、旅游漫画……水墨漫画，而变化最多的要数故事漫画了，它情节曲折，人物多样，但也有制作较长，太占篇幅，阅读费时间等缺点，而故事漫画中的四格漫画却是个独领风骚的“轻骑兵”，它短小精悍，趣味盎然，内容多样，发表简单，报刊上只要有一小块地方就是作者展示才华的宝地。君不见当今漫坛上的大师们如中国的叶浅予、张东平，国外的卜劳思、雅各布生、舒尔茨、手塚治虫……等四格漫画大家，他们的名字是随着他的四格漫画同时闪耀的。在画技上，四格漫画比起长篇故事漫画比较容易掌握，它比较偏重在故事的“点子”上，在创意的精彩上，画面并不复杂，对白幽默，简单的笔墨却能赢得读者捧腹，颇像喜剧中的小品。因此这种画种，也能吸引较多的爱好者的参与，逐步转成专业作者。我从少年时代就喜欢四格漫画，当年的《三毛》《王先生》《老白薯》《老夫子》仍历历在目，至今这些形象仍在熠熠发光，成为新一代少年儿童喜爱的漫画人物。

随着时代的进步，人们不满足于当个读者，也希望能站在舞台上表演一番，显示一下自己的才能，我一直希望有人能把四格漫画创作要领归纳成书！为传播，以培育更多的作者，出更多的作品。

通过王庸声先生的推荐介绍，当我知道赖有贤先生已编写了一本四格漫画的教程非常高兴，它正符合我的心愿，此书相当全面地介绍了四格漫画的创作要点，以“起、承、转、结”，关键是“转”妙在“结”产生意外的结局。从观察生活到选择素材，从艺术构思到形成笔端都是具体的指导，也都是他亲身体会之谈。我曾见过不少谈漫画的书籍，但他们往往较多地谈人物的造型、动作、表情、场景、设置以及如何刀光剑影，极少谈及对情节的构想和表达，很少谈创意，谈点子，这样下去，学生将来只能是个只会画技的匠人，却不是会艺术思考的画家。有贤先生在“创意点子的发想”章节中有着详细的论述，这恰恰是一些漫画入门书籍没有的，这也正是值得推荐的。此书讲述通俗诙谐，融合大量图例，还有习作练习，对初学者非常实用。

有贤先生在创作已有十五年之久，他踏入漫界第一部处女作《真命天子》一炮而红，接着推出《大唐游记》双双高踞发行榜首，《真命天子》还同步做成游戏，创当月电玩销售冠军，1995年推出的《小和尚》长篇连载接档当红的日本漫画《七龙珠》，同样受到欢迎。这些作品已流传中国香港、韩国、新、马、泰、法、荷、比等国家、地区。2005年他在内地创作了青春四格漫画系列《妮妮日记》1—10册，他是长篇故事漫画和四格漫画双手并举的高手。

中国台湾漫画家在四格漫画上创造了诸多成绩，蔡志忠、朱德庸的作品已在内地受到热烈欢迎。今天，赖有贤先生传经送宝，把宝贵经验介绍给我们，此书的问世定会促进大陆四格漫画的发展，我国从三十年代始就有四格漫画繁荣的历史，我希望海峡两岸的漫友们能携手共进，形成合力，让我们的四格漫画走进网络、走进手机、走进FLASH、走向世界、共创中国四格漫画的辉煌！

著名漫画家，原中国美协漫画艺委会副主任，现中国东方文化研究会连环漫画分会副会长，北京动画学院客座教授

缪印堂

序三

起。承。转。结。

四格漫画的的终极精神。

看似简单,但是要做到淋漓尽致,那可真是不简单!

其实前三格如果叫十个人来画,可能画出来的都差不多是一个味,但是那第四格就非得“挖空心思”凭点真本事了!

第四格犹如站在一扇神秘的门前,开场的那一,二,三格是在告诉你一个过程,引导你走向这个境地之中,当你心存好奇地去开启这道门的瞬间,眼前灵光乍现!奇妙的画面突破了你禁锢僵化的想法,推翻了你百年酱缸的传统思想,于是让你突然间脑门放松,嘴角肌肉开始上扬,发出一连串的“哈、哈、哈……”

这,就是四格漫画的门道了。

其实画四格漫画最需要的是“想法”,一种与众不同的思维,想到别人想不到的亮点子,嗯!好比就像是一种新发明吧!当别人用蜡烛照明了几十年,突然有一天看到你只用一个玻璃球就能发出比他那根老烛更亮几百倍的新鲜光芒,那他肯定立刻会被吸引进你的创意世界里。

我在附图里示范这个四格漫画的过程,各位可以看到前三格是在告诉观众

1.“我要吹气球了”! 2.“我要开始吹啦” 3.“吹得好大!好大!好大……”。

那么第四个格是什么状况呢?往往我都会想出几种不同的结局:

A“气球没爆,人爆了”, B“人吸进了气球里”

C“吹出个MM”, D“吹的太猛跑进肚子里成了大肚男”

然后我会在真的再也想不出来其他想法之后,在其中的点子里挑选出一个觉得最能带给观众娱乐效果,眼球一亮的第四格!

这些总结的经验,希望能为赖贤弟出版的这本书,铺个衬底,大家何其幸福,能够在这部作品中学习吸收到专家们伏案十多年的经验累积,而且经过编者分篇分段,深入浅出的导引,相信只要是有心想尝试四格漫画的朋友,打开这本书肯定能得到启发。

开始吧!

在那道神秘的四格之门后面,创作出令人绝倒的新鲜事!

著名漫画大师 敖幼祥

2006.1.22

广州

起

承

转

结

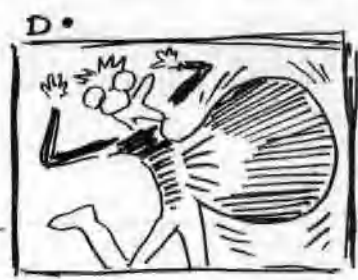
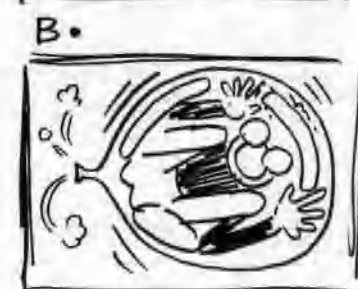
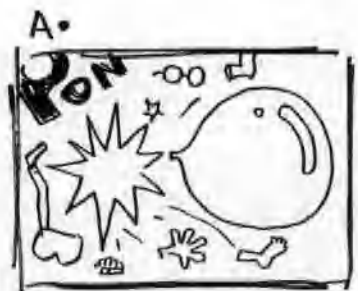
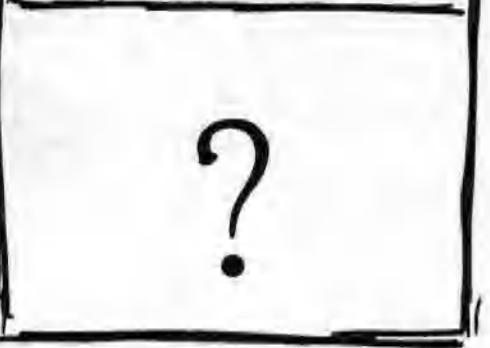
1 我要吹气球了

2 我要开始吹了

3 吹得好大！好大！好大！

任正华：四格漫画的教学书在中国内地都没有呢，恭喜赖有贤老师出第一本。祝贺这本也能进入中国台湾，畅销华人世界！

Amin：说到有贤的四格漫画，造型逗趣，节奏明快，笑点丰富，爆点精准！看此教学书保证让你学到满载收获！

口袋巧克力：《漫画实战教程—四格漫画篇》，是漫画爱好者的良师益友！

猫小乐：四格漫画是很看智慧的小东西。东西虽小，五味俱全，编好了不容易。有贤兄的《搞怪姐妹》是我喜欢的作品！

发哥：有贤又有新创作了，这回要教读者如何创作四格漫画，作者的用心是读者的幸福，大家“拭目以待”吧！

单伟：四格漫画作为漫画形式之一，因其简洁明快、一目了然，读者甚是喜爱。同样，这种形式也是初学者所必要掌握的。但要运用自如表现精到，绝非易事。四格漫画家赖有贤兄集多年创作之心得，汇编成册，对于想从事漫画而又投师无门者无疑是一把难得的金钥匙。

仇鹏钦：对学习漫画创作的人来说，有贤的这部作品，无疑是通往金银岛的藏宝图。

黄伟明：一本专业的“四格漫画教科书”，一本成功的四格漫画家宝典，谢谢赖有贤老师。

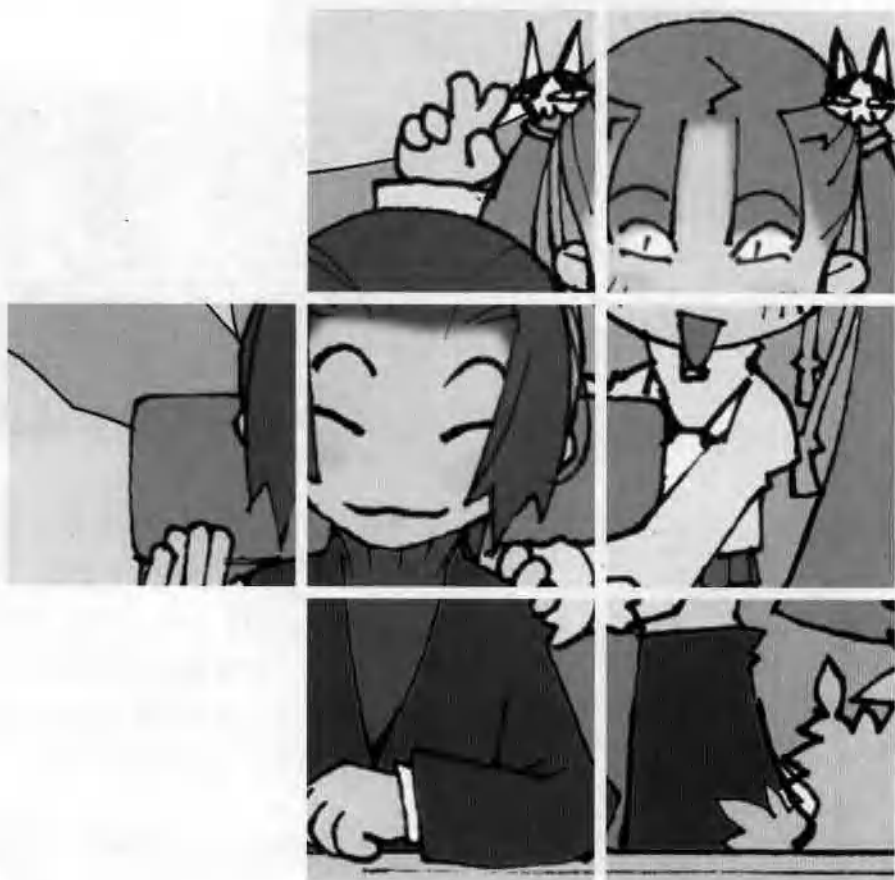
张家辉（马来西亚）：在漫画这行业多个年头还依然精彩着四格的漫画家真的不多，赖有贤老师就是小弟觉得是当中的佼佼者……老师为“漫画”贡献的付出，大家有目共睹。所以希望老师继续为华人漫画发光发热！！所以喜欢漫画的朋友就要支持这本书噢！！

毛（马来西亚）：赖有贤老师的四格漫画真是风趣且吸引，如今赖有贤老师推出这四格漫画教学，我绝对百分百支持！！

第1篇 什么是漫画

漫画的定义

漫画的表演方式

什么是四格漫画

四格漫画的风格

四格漫画的超级明星

○早期漫画泛指含有讽刺、幽默的绘画。

○“漫画”二字最早起源于日本。

一. 什么是漫画

1. 漫画的定义

漫画，一般的定义来说是一种含有讽刺、幽默的绘画。笔法简单、不拘形式，题材自由变化，通过夸张、比喻、象征、寓意等手法，表现为幽默、诙谐的画面，借以讽刺、批评或歌颂某些人和事，早期以趣味、幽默为主，相较于正统美术来说，拥有极大的自由。

— 关于战争的讽刺漫画

— 关于社会风气的讽刺漫画

↑ 关于政治的讽刺漫画

“漫画”二字起源于日本，最初用“漫画”二字的，叫做葛饰北斋，其人于德川时代，大约是我国的清初，距今已有三百多年。“北斋漫画”为漫画的开山老祖。现在日本人把有分镜连环故事性的漫画翻成英文叫manga来代表日本漫画。

漫画的定义很多，西方翻译作漫画的词有Caricature，原指讽刺性的文字、图画，源于意大利语Caricare，其义是夸张，使用简练的表达方式进行暗示。另一用词“卡通”，原文是Cartoon，常用在报纸媒体上，指政治漫画，也指动画片、连环画。卡通经常在期刊中出现，它常常把政治人物或国家事务作为嘲讽对象。

在中国，“漫画”一词又是什么时候出现的呢？1924年，上海《文学周报》的主编郑振铎在周报刊登了一系列画稿，并题

○漫画是介于文学与绘画之间的一种艺术。

○漫画也叫连环画、连环图、小人书或公仔书。

↑ 中国漫画之父——丰子恺的漫画

名为“子恺漫画”。这正是汉语“漫画”一词的由来，而“子恺漫画”的“子恺”就是有“中国漫画之父”之称的丰子恺。

丰子恺（1898-1975）本人既是漫画家，又是文学家，对音乐、文学、美术都有研究，丰子恺先生说：漫画是介于文学与绘画之间的一种艺术。

现在漫画可用任何形式来表现，想怎么画就怎么画，是一门最自由的艺术。

> 四格小百科 <

“小人书”

《三毛流浪记》、《孙悟空三打白骨精》、《西厢记》等一大批脍炙人口的连环画伴随着一代又一代青少年成长。现在，它们已经成为收藏家的宠儿，由原本的几分钱的售价翻了数千倍。

连环画是人们对童趣中体现出来的艺术价值的肯定，特别是那些名家绘制的精品，更是通俗文化和艺术创作的结晶。但由于原属通俗读物，特意保存的情况不多，因此一些早期出版的连环画已难觅踪影，成了当代文物。

2. 漫画的表演方式

漫画又称连环画、连环图、小人书或公仔书。在中文里有两种意思，一种是指线条简单，篇幅短小，内容以讽刺、幽默和诙谐的方式来表现出深刻寓意的单幅绘画作品；另一种是指画风精致写实，内容广

○漫画一种是线条简单，内容有深刻寓意的单幅画面，另外一种风格多样，运用分镜方式来表达一个完整故事的多幅绘画。

泛，不同风格，运用分镜方式来表达一个完整故事的多幅绘画作品。虽然在表演形式上有很大的不同，人们习惯把这两者都统称为漫画。

在中国还有一种是用故事讲述模式叫做连环画，上面一幅画，下面一段文字故事，

红娟要读书呀，见你生龙活虎，满面春风，就说谁不疼爱这新得儿，连他也为你们两个的幸福欢喜。接着，他说了个“请”字，你坐下了茶点，这声答应。

↑ 王叔晖绘《西厢记》连环画

崔莺莺想出一个办法，这母不许要借她一个人，不知神不搭气，不管什么人，谁能法这样飞呢，就把他交给这个英雄为妻。老夫人觉得还是这办法好，要请他去传话。

↑ 王叔晖绘《西厢记》连环画

但画与文字是分开单独表现的，且一般每页一图，连环画其实就像是一部用文字当旁白配上很多插画的小说。兴起于50年代的连环画到80年代中已逐渐消失，现在读者已经把它当做是一种收藏品了。

漫画依表现形式还可细分为单元格、四格、多格与连环故事漫画，每一种都有其吸引人的魅力。

本书侧重在四格漫画类上，相信学会了画四格，其他要上手就容易多了。

↑ 赖有贤多格连环漫画故事《小和尚》

○四格漫画即是用四个格子来交代一个完整故事的漫画形式。

○四格漫画内容简练，阅读起来很轻松。

3. 什么是四格漫画

四格漫画顾名思义就是以四个画面分格来完成一个小故事或一个创意点子的表现形式。

四格漫画短短几格涵盖了一个事件的发生、情节转折及幽默的结局。让人看完不觉莞尔，会心一笑或捧腹大笑。四格漫画着重点子创意，画面不需很复杂，角色也不要太多，对白精简，让人容易轻松阅读。

如何在四个画面完整交代你要表达的东西以下有五点建议：

1、掌握四格漫画起、承、转、结的表现特点，前三格铺陈蓄势，第四格让人意想不到；

2、使用的对白尽量精简，不用对白只靠表情跟动作是最好也是最难演出；

3、利用画面表现出幽默、有趣的效果；

4、画面中的角色表情、动作、场景等细节要描述清楚、生动；

5、动作、表情、对白、情节安排必须符合各个角色设定的性格特征与一贯性。

↑ 《搞怪姐妹》之“东施效颦”

↑ 《搞怪姐妹》之“死也不放手”