

MAN HUA FEN JING TOU

漫画分镜头

BIAO XIAN JIAO CHENG

表现教程

第3版

迅速帮助您成为分镜头表现达人：与电影分镜头的区别，镜头的角度、距离、构图……

8个漫画分镜头常用技巧：分镜头的疏密，格子的编排，格子的视觉力度……

13个来自一线的秘密技巧：分镜头的顺序，对白框的位置，阅读顺序与文字的关系……

Oran 猪 著

漫画分镜头技巧
一网打尽！

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

MAN HUA FEN JING TOU

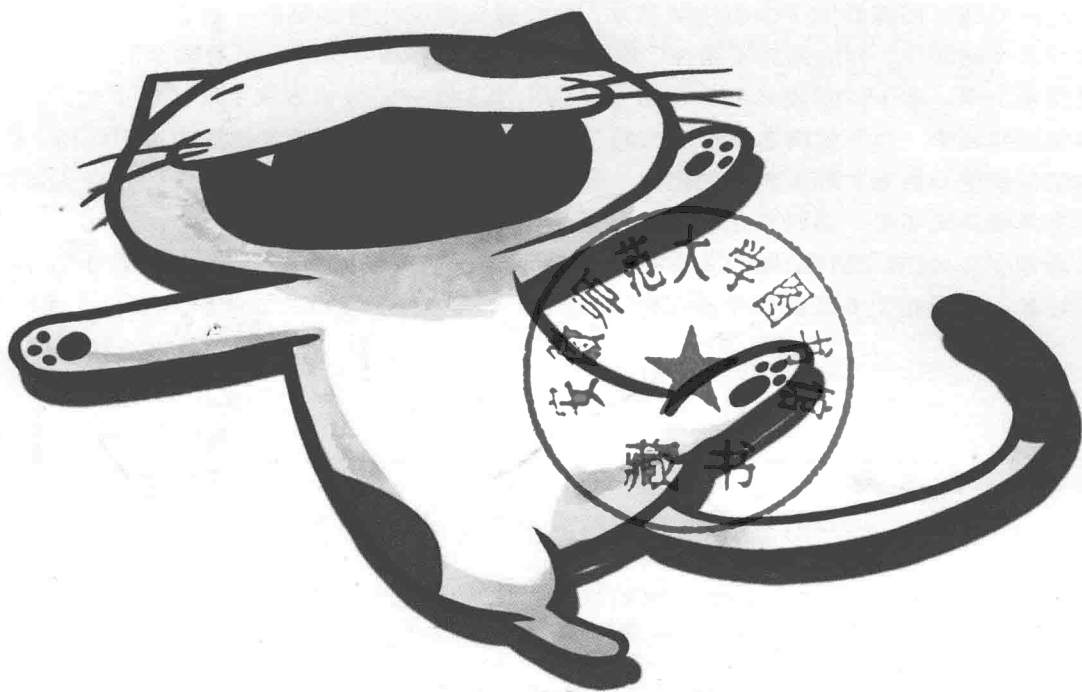
漫画分镜头

BIAO XIAN JIAO CHENG

表现教程

第3版

Oran 猪 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画分镜头表现教程 : 第3版 / Oran猪著. — 北京:
人民邮电出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-115-44053-2

I. ①漫… II. ①O… III. ①漫画—绘画技法—教材
IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第280836号

内 容 提 要

漫画是通过图像和文字来表达的艺术,而分镜头表现在漫画创作中起着重要的作用,它能够将故事发生的顺序、作者的观察角度、事物之间的关联和虚实关系,以及故事的节奏和情绪完美地诠释出来。本书针对漫画创作中最重要的一项工作——分镜表现手法进行了全面的介绍,内容包括漫画中“页”的概念、分镜头的三大特点、镜头角度对读者视觉的指引作用、镜头距离的配合使用及效果、画面焦点的定位、镜头移动对于切割画面的作用、漫画分格的技巧、漫画中声音的表现手法、各种效果线的灵活运用,以及22个分镜头技巧等。

本书图文并茂,结构清晰,具有实用性和可操作性强的特点,非常适合于动漫爱好者、插画爱好者,以及相关专业的学生和工作人员阅读,也适合动漫相关专业作为培训教材。

-
- ◆ 著 Oran猪
 责任编辑 王 铁
 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 三河市中晟雅豪印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 700 × 1000 1/16
 印张: 12.75 2017年1月第1版
 字数: 294千字 2017年1月河北第1次印刷
-

定价: 29.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

目 录

1

漫画分镜头基础知识

第一课 漫画分镜头的特点	007
页的概念	007
漫画的运动和声音	015
漫画分镜头的其他特点	016
第二课 漫画分镜头术语及基础知识	017
镜头角度	017
镜头距离	021
实用镜头效果	023
画面构图	029
镜头移动	039
漫画分格术语及基础知识	047
漫画对白框和对白运用基础知识	063
漫画效果线基础知识	069

2

漫画分镜头技巧

第三课 分镜头技巧	075
学习分镜头以前要知道	075
分镜头技巧①：关于故事脚本的转化	077
分镜头技巧②：分镜头的疏密分布	093
分镜头技巧③：分镜头格子的编排原理	097
分镜头技巧④：分镜头格子的视觉力度	101
分镜头技巧⑤：把握篇幅的变通	107
分镜头技巧⑥：信息量的缩放	111
分镜头技巧⑦：场景切换与视角切换	123
分镜头技巧⑧：漫画格子的变通	137

3

你所不知道的分镜头技巧

第四课 分镜头其他技巧	165
设计分镜头的顺序	165
对白框的位置	167
阅读顺序与文字的关系	169
音效字的阅读顺序	171
对白框的尺寸	173
出格的位置设计	174
轻轻松松画背景	175
漫画格子的延伸力度	177
角色的对峙	187
格子的切分	188
使用排线表达心理的技巧	189
用倾斜和变形拒绝死板构图	191
眼神是关键	193

4

补充知识

第五课 漫画原稿尺寸	199
B4尺寸原稿纸规格	199
A4尺寸原稿纸规格	200
漫画原稿纸使用实例	201
跨页的画法	203
结语	204

MAN HUA FEN JING TOU

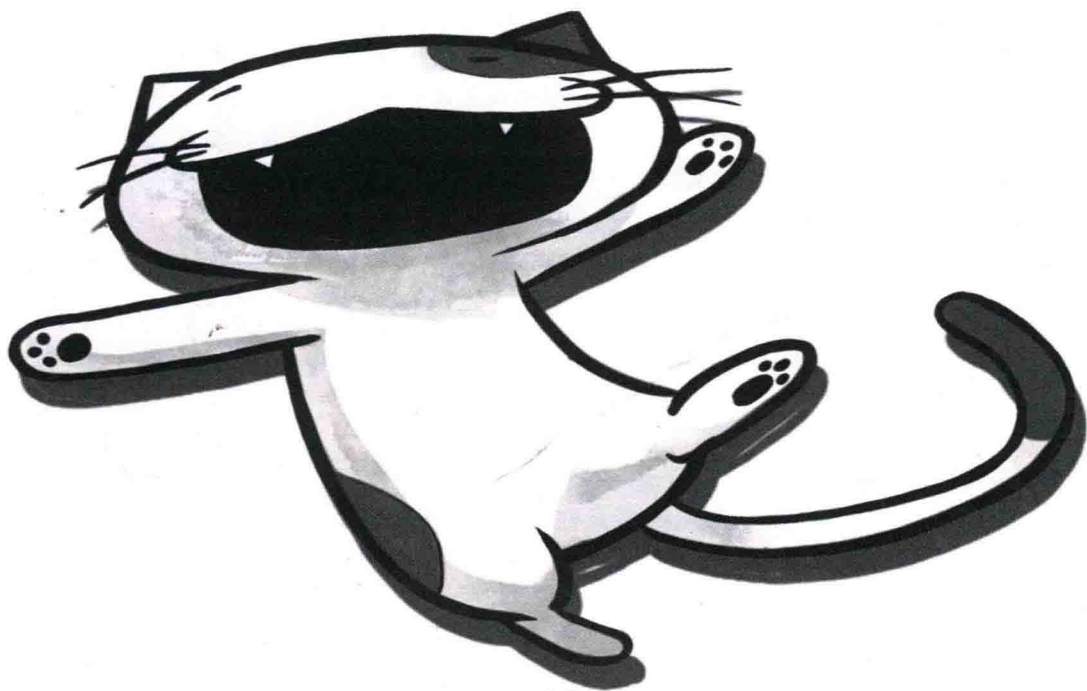
漫画分镜头

BIAO XIAN JIAO CHENG

表现教程

第3版

Oran 猪 著

人民邮电出版社

北京

试读结束 需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画分镜头表现教程：第3版 / Oran猪著. -- 北京：
人民邮电出版社，2017. 1

ISBN 978-7-115-44053-2

I. ①漫… II. ①O… III. ①漫画—绘画技法—教材
IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第280836号

内 容 提 要

漫画是通过图像和文字来表达的艺术，而分镜头表现在漫画创作中起着重要的作用，它能够将故事发生的顺序、作者的观察角度、事物之间的关联和虚实关系，以及故事的节奏和情绪完美地诠释出来。本书针对漫画创作中最重要的一项工作——分镜表现手法进行了全面的介绍，内容包括漫画中“页”的概念、分镜头的三大特点、镜头角度对读者视觉的指引作用、镜头距离的配合使用及效果、画面焦点的定位、镜头移动对于切割画面的作用、漫画分格的技巧、漫画中声音的表现手法、各种效果线的灵活运用，以及22个分镜头技巧等。

本书图文并茂，结构清晰，具有实用性和可操作性强的特点，非常适合于动漫爱好者、插画爱好者，以及相关专业的学生和工作人员阅读，也适合动漫相关专业作为培训教材。

◆ 著 Oran猪

责任编辑 王铁

责任印制 陈犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

三河市中晟雅豪印务有限公司印刷

◆ 开本：700×1000 1/16

印张：12.75

2017年1月第1版

字数：294千字

2017年1月河北第1次印刷

定价：29.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

前言 Foreword

“分镜”一词源自电影，在漫画上我们也可以将它称为“分格”。众所周知，漫画包括单幅漫画、四格漫画、连环（故事）漫画等，而“分镜”则专门用在连环漫画上，在漫画的制作上扮演着诠释者的角色，就像写文章的文法一样，将一些文字、词句编辑成别人读得懂的规则。

漫画分镜头是故事漫画的灵魂。如果漫画分镜头编排不当，读者对故事漫画的理解就只能停留在对单独画面的理解上，就会造成阅读的停顿，读者的情绪也会中断，从而失去了故事漫画的意义。所以漫画创作者有熟练掌握分镜技巧的必要。

漫画分镜头的运用技巧，是漫画学习者的最大难题。鉴于这方面的需求，笔者特别编写了这本漫画分镜头教材，以现代故事漫画分镜头的模式为基础，总结了漫画分镜头的基本原则及规律。

本书共分为4个部分，包含以下内容。

Part 1 漫画分镜头基础知识。该部分对漫画分镜头的特点进行了概述，并与电影分镜头进行比对，讲解了大量的漫画分镜头基本术语和基础知识。

Part 2 漫画分镜头技巧。该部分有序地阐述了漫画的分镜头设计过程，并对每一个步骤所运用到技巧进行了详细的说明和论证。

Part 3 你所不知道的分镜头技巧。该部分在 Part 2 的基础上对漫画分镜头技巧进行了各方面的补充，完善了分镜头设计时的细节及注意事项。

Part 4 补充知识。该部分讲解了与漫画分镜头设计息息相关的原稿尺寸的设置及跨页的画法等内容。

读者在阅读本书的同时，可以按图索骥地操作实例，慢慢熟练漫画分镜头的设计过程。希望所有人都可以快乐地画出属于自己的漫画故事！

本书为第三版修订，在编写过程中得到了肖寅爽、陈勒、贺顺赢、龚昕冉、吴捷、徐周琪、郭路凯、张湛宁等人的帮助，在此一并表示感谢。

Oran猪
2016年10月

目 录

1

漫画分镜头基础知识

第一课 漫画分镜头的特点	007
页的概念	007
漫画的运动和声音	015
漫画分镜头的其他特点	016
第二课 漫画分镜头术语及基础知识	017
镜头角度	017
镜头距离	021
实用镜头效果	023
画面构图	029
镜头移动	039
漫画分格术语及基础知识	047
漫画对白框和对白运用基础知识	063
漫画效果线基础知识	069

2

漫画分镜头技巧

第三课 分镜头技巧	075
学习分镜头以前要知道	075
分镜头技巧①：关于故事脚本的转化	077
分镜头技巧②：分镜头的疏密分布	093
分镜头技巧③：分镜头格子的编排原理	097
分镜头技巧④：分镜头格子的视觉力度	101
分镜头技巧⑤：把握篇幅的变通	107
分镜头技巧⑥：信息量的缩放	111
分镜头技巧⑦：场景切换与视角切换	123
分镜头技巧⑧：漫画格子的变通	137

3

你所不知道的分镜头技巧

第四课 分镜头其他技巧	165
设计分镜头的顺序	165
对白框的位置	167
阅读顺序与文字的关系	169
音效字的阅读顺序	171
对白框的尺寸	173
出格的位置设计	174
轻轻松松画背景	175
漫画格子的延伸力度	177
角色的对峙	187
格子的切分	188
使用排线表达心理的技巧	189
用倾斜和变形拒绝死板构图	191
眼神是关键	193

4

补充知识

第五课 漫画原稿尺寸	199
B4尺寸原稿纸规格	199
A4尺寸原稿纸规格	200
漫画原稿纸使用实例	201
跨页的画法	203
结语	204

Part 1 漫画分镜头基础知识

漫画分镜头什么的……

有必要学么？

画得漂亮就行了！

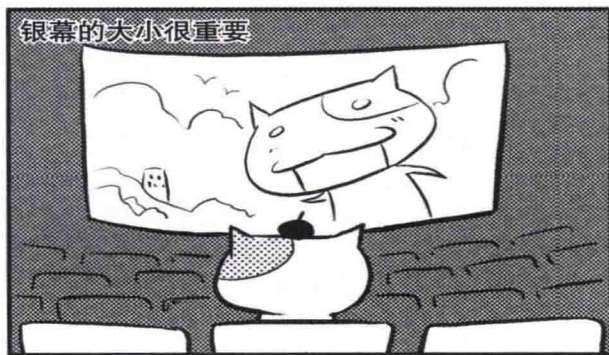
遇到说这种话的人请避而远之……

第一课 漫画分镜头的特点

众所周知，漫画的分镜头是源自于电影分镜头的，能否让每位读者在阅读漫画时感受到影视作品一般的震撼力，是漫画家的工作重点。

让画面在纸上“动”起来，并不是一件轻而易举的事。

■ 页的概念

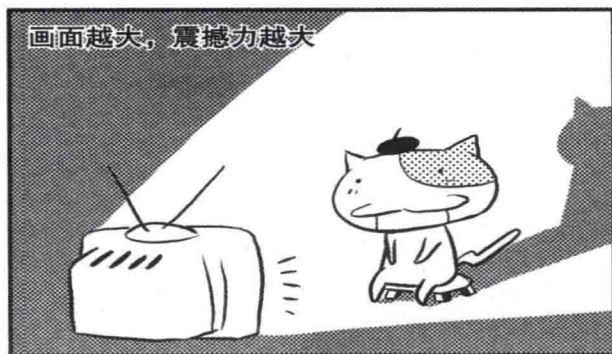

在电影院观看电影时，观众能够感知画面的范围，完全集中于银幕。电影中所有的内容都是在银幕上播放，配合音响效果，给人以极震撼的临场感和投入感。

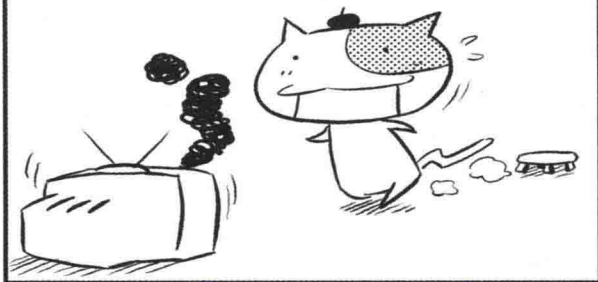
临场感和投入感，除了声音的因素外，主要是由银幕的大小决定的。

相比之下，在家中观看电视里播放的电影就没那么震撼，这也是为什么电视普及以后电影院依然存在的理由。

现在许多家庭都会购买大屏幕的彩电和高档的音响，在家中打造所谓的“家庭影院”，也是希望能够模仿电影院的效果。换言之，画面越大，其播放内容的震撼力就会越大。

观众的观看距离一般是固定的

除了画面的大小外，一般情况下，观看电视或电影的观众，都会安坐在座位上观看影片，不会遇到因特定内容而要不断变换观看位置的情况。

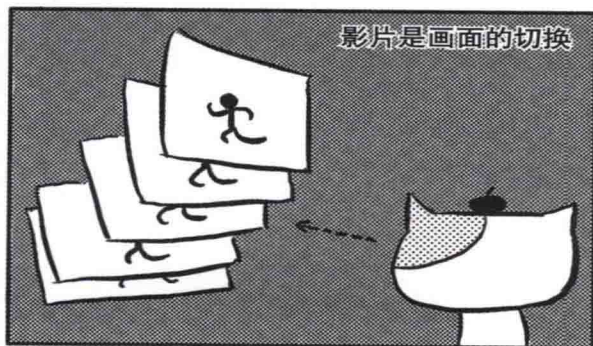
更何况，现在的电视机都是配有遥控器的，观众就更不需要移动了。这也从另一个方面说明了为什么现在购买电视机都是越大越好——画面大了，在哪里看都能得到很好的享受。

可是漫画……

则和电影、电视等媒介完全不一样。

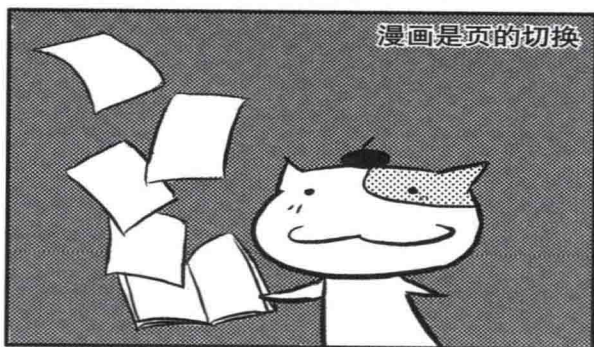

如果说影片是由一张张胶片组成的活动画面，那么我们可以把影片的组成单位称为“张”或者“帧”。

因为限制影片的只有画面尺寸，只要不超出画面尺寸之外，影片的内容可以尽情发挥，甚至包括播放的速度。

而限制漫画的因素则是“页”。漫画虽然也是图书的一种，但是漫画书的尺寸比一般文学书籍的尺寸更重要。

当页面的尺寸或者比例被确定以后，就不可以随意改动。漫画的分镜头设计非常受“页”的影响和限制。

然而这正是漫画与影片之间最大的不同之处。

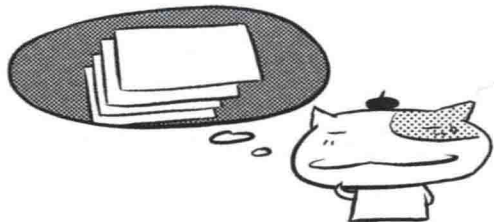
想要设计好漫画分镜头，就必须有“页”的概念！

各自限制的不同，在设计分镜头时思路也会不同。

下面我们就来比较一下电影和漫画的分镜头设计思路。

电影分镜头设计思路

在播放影片时，虽然画面在一张张地交替，但观众只会看到一个独立的画面。

因此，电影分镜头的思路，主要是从观众的直观感受来设计每帧画面的。什么时候应该出现什么，应该让观众看到怎样的画面——可以说电影分镜头的思路在某种程度上类似于绘画的构图。

电影分镜头虽然也有很大的学问，但是就“限制”的层面粗略来看，也就只有那么一个简单的思路。

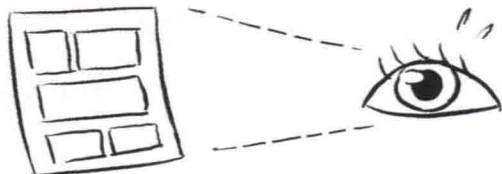
漫画分镜头设计思路

漫画分镜头，不但要考虑到页面尺寸的限制，还要考虑到许许多多大小各异的格子。

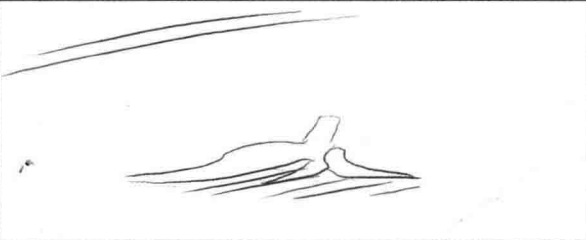

就一格漫画来说，其设计思路和电影分镜头的设计类似。

电影能够使用数百帧的画面来完成某个人物的动作，也不过耗时几秒，但漫画不能用数百格，耗费数十页只为了表现一个动作。同一页中只能放得下一定数量的格子，要如何安排格子的内容和大小，正是漫画家们最头疼的事情。

电影分镜头草图图例

剪切	画面	注释	对话	时间
106		阿咪 跑近.	一天跑 身体好	3"
				
107		香蕉皮		2"
		踩到!		
		慢镜	哇!	

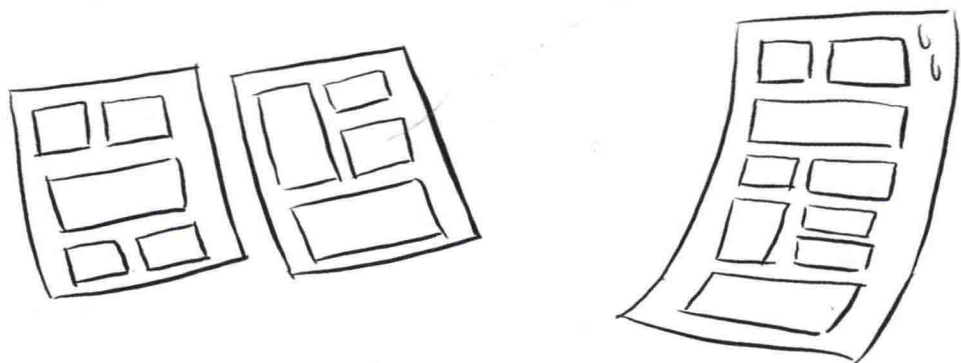
电影分镜头草图其实就是对主要画面的设计，并标注需要使用对应电影手法的位置。

漫画分镜头草图图例

例如文字，在出版时文字的大小、纸张的形式，以及阅读的顺序，都可以调整，只要不是很古怪或者有违语法（违反文字语法），一般不影响阅读。文字的编排就好像流水一般自由。即使是影片，也可以自由地剪辑画面顺序来做成短片或者预告片。

但是漫画就没那么自由了，一旦按照要求画好了内容，格子之间的位置关系就不能被破坏，印刷时只能进行等比例缩放，也不可能因为纸张的尺寸有变化，就把格子都拼在一起。

漫画分镜头的学问，可以说连读者阅读时的“翻页”都考虑进去了，之后的内容会有详细的说明。