

C·C 动漫社 / 编著

超级 漫画素描技法

漫画分镜篇

编故事，画分镜，
创作属于自己的
故事漫画！

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。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyplaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

超级漫画素描技法. 漫画分镜篇 / C·C 动漫社编著. —北京: 中国青年出版社, 2011.12

ISBN 978-7-5153-0354-3

I. ①超… II. ①C… III. ①漫画—素描技法 IV. ①J218.2 ②J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 229554 号

超级漫画素描技法——漫画分镜篇

C·C 动漫社 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

责任编辑：郭 光 唐丽丽 张 硕 白 峥

封面制作：王玉平

封面绘制：张晓牧

印 刷：中国农业出版社印刷厂

开 本：787×1092 1/16

印 张：12

版 次：2011 年 12 月北京第 1 版

印 次：2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0354-3

定 价：32.00 元

本书如有印装质量等问题，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>

“北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正兰亭黑系列

C·C 动漫社 / 编著

超级 漫画素描技法

漫画分镜篇

Chapter

创作前的基础知识 5

- 1 了解分镜头脚本 6
 - 1.1 漫画脚本 6
 - 1.2 文字脚本 7
- 2 了解漫画分镜 8
 - 2.1 分镜草稿 8
 - 2.2 分镜后的完成页面 10

Chapter

漫画故事从编剧开始 11

- 1 编剧的基本流程 12
 - 1.1 选定题材 12
 - 1.2 拟定故事大纲及篇幅 13
 - 1.3 设定主要人物 14
 - 1.4 根据剧情分配页数 16
- 2 编剧的技巧 17
 - 2.1 编排故事的起承转合 17
 - 2.2 具体刻画人物个性 18
 - 2.3 交代故事场景 18
 - 2.4 表现时间的流动 19
 - 2.5 运用伏笔 20
 - 2.6 掌握故事的主轴 20
 - 2.7 把握剧情的节奏 21
 - 2.8 学会“吊胃口” 21
 - 2.9 制造冲突和高潮 22
 - 2.10 构思结尾 22

Chapter

漫画分镜的基础知识 23

- 1 漫画分镜的概念及特点 24
 - 1.1 漫画分镜的剧情要连贯 24
 - 1.2 注意角色表演以及整体画面构图 26
- 2 漫画原稿纸 27
 - 2.1 漫画原稿纸的规格 27
 - 2.2 漫画专用稿纸的使用示范 28
- 3 绘制分镜前的注意事项 29

S

T

Z

W

T

Z

O

O

3.1 左翻页与右翻页	29
3.2 制作出血	30
3.3 注意装订边	30
4 运用分格表现分镜	31
4.1 认识分格	31
4.2 分格的方式	40
4.3 分格的禁忌	46

Chapter

分镜的技巧与运用51

1 认识漫画中的镜头语言	52
1.1 镜头景别	52
1.2 镜头角度	55
1.3 镜头效果	60
1.4 变焦镜头的编排与运用	66
1.5 镜头的移动	69
1.6 摄像机机位的摆放及运用	73
2 分镜的运用技巧	79
2.1 各种分镜的运用解析	79
2.2 漫画分镜的翻页技巧	93

Chapter

漫画中的构图95

1 运用构图为漫画添彩	96
1.1 什么是漫画构图	96
1.2 将经典构图应用到漫画中	99
1.3 漫画分镜中的构图特效	103
2 让漫画更吸引人的构图技巧	113
2.1 视点切换	113
2.2 扩大展示格	116
2.3 利用对比	119
2.4 制造矛盾	122

Chapter

分镜效果的表现125

1 用文字表现对白与声音	126
1.1 通过对话框表现人物对白	126
1.2 利用音效字表现声音	131
1.3 设置对话框和文字对白的注意事项	133
2 应用效果线	137
2.1 效果线的种类	137

S

T

Z

W

T

Z

O

O

2.2 速度线的引导作用	141
2.3 集中线的中心差异	142
2.4 效果线的出格	143
2.5 黑白对比的运用	144
2.6 效果背景的运用	145

Chapter

漫画编绘实例示范——微笑天使 ··· 147

1 故事大纲和人物设定	148
1.1 构思并整理出故事的主线	148
1.2 设计符合剧情的角色	149
2 根据大纲编排页码	153
2.1 页数的分配方法	153
2.2 制作页数分配表	153
3 根据页码编写剧本	154
3.1 小说形式的剧本	154
3.2 表格形式的剧本	156
4 绘制分镜	158
4.1 绘制封面	158
4.2 绘制分镜初稿	159
4.3 分镜的分析与修改	162
5 绘制草稿	164
5.1 从分镜到草稿的绘制过程	164
5.2 漫画草稿展示	165
6 绘制完稿	167
6.1 勾线	167
6.2 填色并贴网点	168
7 成品欣赏	170
8 成品分析	186
附录 漫画绘制流程表	192

Chapter

1

创作前的基础知识

很多人在小的时候都曾经有成为漫画家的梦想，但往往会由于各种原因以及困难而放弃。这是为什么呢？画漫画很难吗？其实不是，我们只是对漫画的专业知识缺乏了解，因而产生了漫画很神秘、很难画的错觉罢了。本书将从漫画分镜的角度为大家揭开漫画绘制的神秘面纱，让大家了解漫画是如何创作出来的。在开始学习之前，我们先来了解一下漫画创作的基础知识。

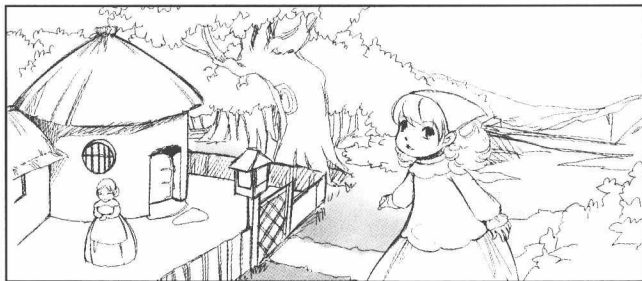

1 了解分镜头脚本

漫画分镜头脚本是专门针对漫画创作的文学剧本，可以是图文并茂的漫画脚本，也可以是完全通过文字讲解的文字脚本。在讲解漫画分镜之前，我们先来了解一下漫画分镜头脚本的相关知识。

1.1 漫画脚本

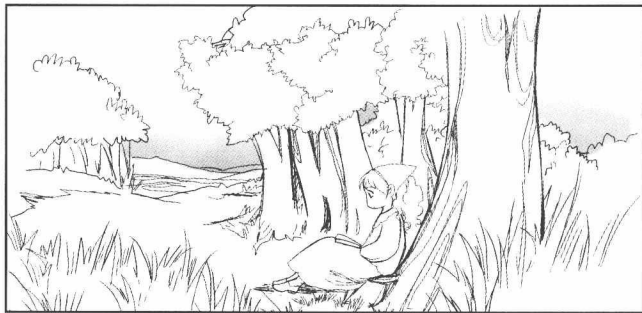
漫画脚本实际上是一种特殊的电影脚本，其创作应该以预想中的画面效果为参照。如果漫画创作者对分镜有一定的认识，可以将脚本完全以画面形式呈现，不作画面分格，只用同样大小的画面来阐述镜头。这里的镜头实际上是漫画脚本的最后界线，再向前迈一步就是草稿了。在此建议漫画创作者应该尽量经历这一脚本创作的阶段，而不要一开始就进入草稿阶段。没有脚本的事先规范，草稿中容易出现各种漏洞，尤其对于漫画的时间性、流动性和连续性容易把握不准。下面所列举的图例为《精灵日记》的漫画脚本。

女孩拉娜从小就不知道自己的父母是谁，她和养育自己长大的婆婆住在森林的深处。

女孩向婆婆哭问自己的身世，婆婆给了女孩一本日记，并嘱咐女孩每天只能看一页。

女孩按照婆婆的要求，每天都到自己最喜欢的大树下看日记，并且按照日记上的描述去重复母亲的经历。

某一天，女孩背上突然长出了翅膀，她终于知道原来自己是一个小精灵，她向母亲在日记的最后一页中所记录的地方飞去。

1.2 文字脚本

分镜头脚本的形式是多种多样的，作者可以根据自身的情况采用不同的方式进行创作。纯文字脚本是对分镜头不是很了解的剧作家常采用的方式。文字脚本大体可分为创作大纲、故事剧本两部分。

创作大纲

标题：精灵日记

起：女孩拉娜从小就不知道自己的父母是谁，养育拉娜的婆婆交给她一本日记，并告诉拉娜日记是她的母亲留下来的。

承：拉娜每天都看一页母亲的日记，然后按照日记里的讲述去做母亲做过的每一件事，踏遍母亲走过的每一个地方。

转：当做完最后一件事的时候，拉娜发现自己长出了翅膀。

合：拉娜见到了自己的父母，回到了父母的身边。

故事剧本

第一场：女孩和婆婆共同居住的小屋

拉娜：（从屋外奔跑进来，泪流满面）婆婆，婆婆！

婆婆：（一边绣花，一边抬起头看着拉娜）怎么了？我可爱的小鸟，怎么哭了？

拉娜：（扑进婆婆的怀抱）我讨厌汉克，他说我是没人要的野孩子。

婆婆：（紧紧地抱住拉娜）谁说你没人要，我的小鸟这么可爱，大家抢都来不及呢！

拉娜：（哭着摇头）我不要别人抢，我要爸爸和妈妈！

婆婆：哎！你等着。

（婆婆转身走进了里屋，过了一会拿着一个本子一样的东西走了出来。）

婆婆：（将本子递到拉娜面前）本来不该这么早给你的，算了，现在给你也是一样的。

拉娜：（拿起本子，左看右看）婆婆，这是啥啊？

婆婆：（坐回椅子上继续绣花）这是你妈妈的日记，她叫我等你10岁的时候把它交给你，本来想遵照约定，但是你还有几个月就满十岁了，所以现在就给你吧。

拉娜：（激动起来）婆婆你见过妈妈吗？她长得什么样？她说过什么时候来接我吗？

婆婆：（扶了扶眼镜）是位很美丽的夫人，去看她留给你的日记吧，你想知道的东西都在里面。不过一天只能看一页哦。

拉娜：（用力点点头）嗯！

转景：一片美丽的森林，各种小动物穿梭其间。

拉娜：（坐在一棵大树上，翻开日记本）

日记本第一页的内容：我叫茉莉，十年前出生在辛格亚森林，婆婆今天给了我一个日记本，叫我必须把每天做的事情都一字不漏地记录下来。我讨厌写日记，但是，却不想看到婆婆对我失望的脸。今天该写些什么呢？哎！真是头疼。好吧！我今天独自来到了森林的中央，我喜欢待在这里，每次不高兴的时候都会到这里来，这里有我的很多朋友。

拉娜：（看完这一页后本来想往后翻，但是突然想起婆婆的话，于是合上日记本，从树上跳了下来，环顾四周后突然发现第一页日记里面讲的地方正好是自己所在的地方，心里一阵激动，双手合拢放在嘴边大声地喊）妈妈！我叫拉娜！我很想你！

第一场完

2 了解漫画分镜

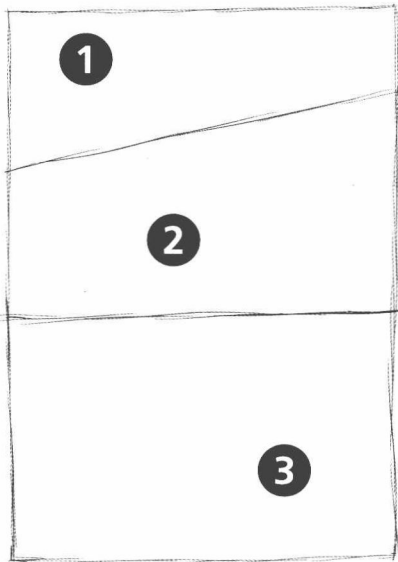
漫画分镜是打草稿阶段的重要工作，包括分配页数、确定每页的分格等。分格是绘制漫画的基本技巧，也是当代漫画和传统漫画联系最紧密的环节。

2.1 分镜草稿

分析剧本后将剧本转换成不同镜头角度、不同视点的单页图片，将这些单页图片按照剧情的设定裁切加工后再进行编辑，最后得到一整页由大小不同的图片构成的带有一定阅读顺序的图片，这时的图片是用简单的工具随意绘制而成的，然后添加对话和旁白等文字。它将文字所表达的剧情图片化，仅看图片就能了解故事内容。

分格构图

- 1 交代故事发生的地点，一间坐落在树林里的小茅屋。
主角出场，采用破格的形式冲破了第一格、第二格和第三格的限制。
- 2 以特写的形式交代主角所呼唤的对象。
- 3 主角扑进婆婆的怀中，表现出两人亲密的关系。

分格的面积以逐渐递增的形式从上往下排列，表现整个漫画页面的氛围很温馨。逐渐变大的分格框既引导了读者的视线走向，又有足够的空间表现人物表情和动作的细节。

主角纵贯整个页面，成为漫画页面中绝对的视觉中心，既表明了主角的身份，也推动了整个故事情节的发展。

最后一格占整个页面面积的三分之一以上，既表现出主角与婆婆之间的亲密关系，也通过对两人之间表情和动作的细节描写，使读者更有兴趣看下一页会发生什么事情。

分镜草稿

对前面用铅笔随意涂抹的杂乱线条进行整理和归纳, 我们得到比较完整和清晰的铅笔线稿, 并添加对话框和对白文字, 这样就完成了。这个程序在漫画的绘制过程中是非常重要的环节, 它的好坏直接影响稿件的后期制作质量。

2.2 分镜后的完成页面

得到分镜草稿后，用一张新纸通过透写台、描线笔、网点纸等工具进行进一步加工，就变成了读者在漫画书中看到的完整的漫画页面了。

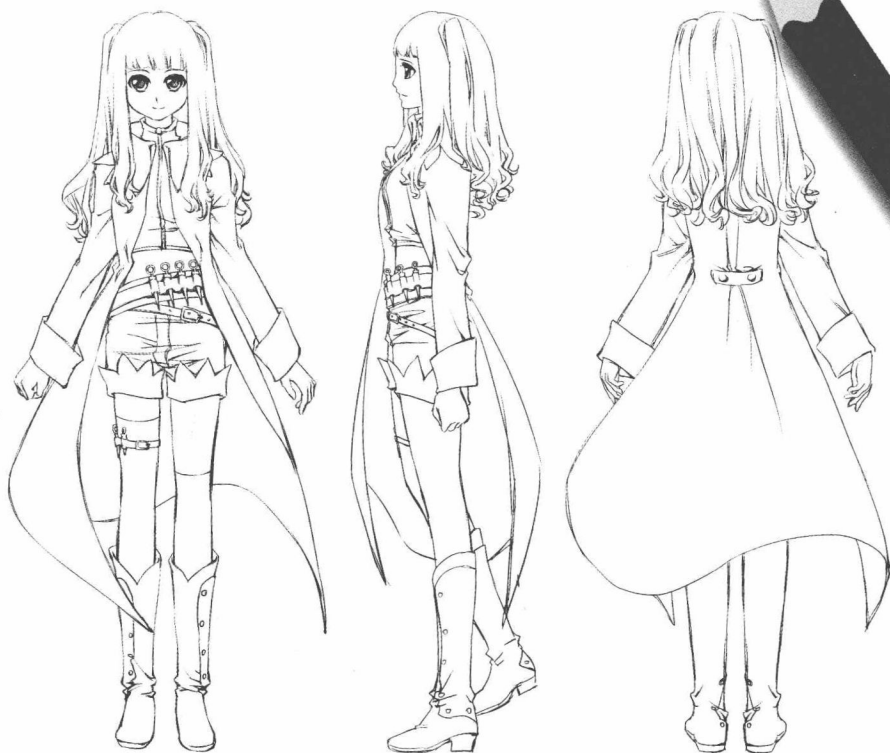

Chapter

漫画故事从编剧开始

2

要想成为一名优秀的漫画家，首先要做一个好编剧，这需要我们具备发现好题材、正确描述和鉴赏的能力。如果连一点编剧知识都不了解的话，就算有好的故事和想法也未必能驾驭它。本章将向大家介绍漫画编剧的基本流程和技巧。

1

编剧的基本流程

想要成为一个好的编剧，首先就要了解编写剧本的基本流程，其内容包括在故事创作前期的题材选择、故事剧情的构思与安排、角色的刻画表现、构想让人意想不到的结尾等。设定好了这些内容，漫画作品的雏形就有了，在此基础上编绘故事，才能事半功倍。

1.1 选定题材

选题材也是有一定讲究的，在知识大爆炸的今天，可用于写作的题材之广泛，令人难以想象。到底怎样选择题材才好呢？首先我们要知道哪些题材可以选择。以下是目前创作已趋成熟并且读者比较喜欢的题材。

● 热血冒险

《航海王》

热血漫画内容多以打斗、冒险为主，通常以主角为实现某一目标来展开冒险故事，具有热血与激励人心的特点。

● 奇幻魔幻

《魔卡少女樱》

奇幻类漫画以奇异、魔幻的故事内容为特征，充满神秘感和无限想象的空间，受到大多数读者的喜爱。

● 竞技

《网球王子》

竞技类漫画以各种项目的竞技比赛为内容，其中体育运动比赛占据了大多数，营造出激烈紧张的氛围并以此吸引读者。

● 情感

《只想告诉你》

情感类漫画以人物的感情经历为主要内容，注重细节的描写，强调情感的描绘。同时注重画面美感，对人物刻画非常精细。

● 搞笑

《乱马》

搞笑漫画内容轻松幽默，通常以夸张的手法来表现人物之间的关系，引读者发笑。

● 悬疑推理

《名侦探柯南》

悬疑漫画通常以一系列悬疑事件的推理调查为内容，从主角的视角出发，逐步带领读者解开谜题。

● 科幻

《机动战士高达00》

科幻类漫画多将未来、太空、机械、战争等作为主要内容，以此展开场面宏大的故事，给人以磅礴、大气的感觉。

● 武侠

《浪客剑心》

武侠漫画以武者侠士作为主角，故事内容多描写江湖恩怨，富有个人英雄主义色彩。

当然，漫画的题材远不止这些，在创作故事之前，要充分发挥想象，确认自己想要创作什么类型、什么题材的故事，然后再开始进行下一步的操作。

1.2 拟定故事大纲及篇幅

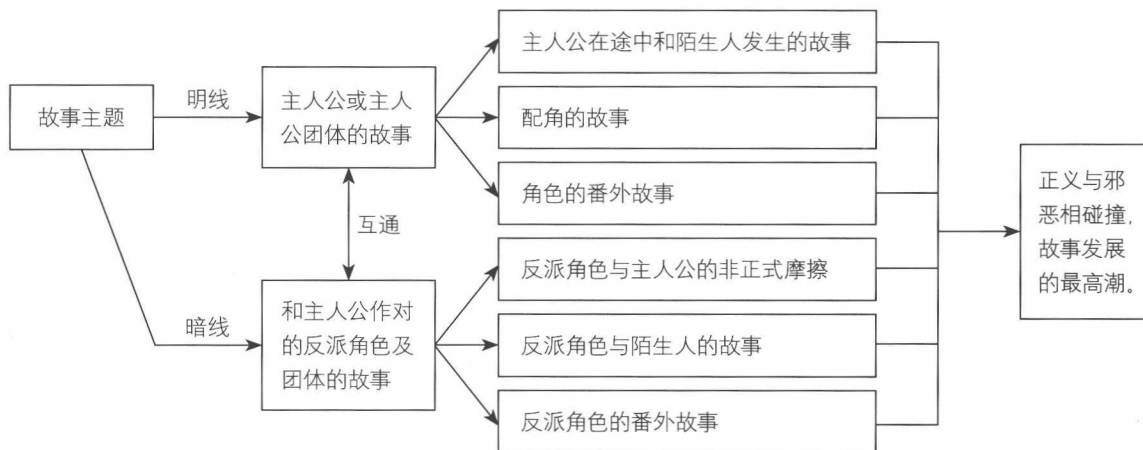
确定故事题材以后，就可以准备故事大纲了。故事大纲就是在开始写故事前为故事的起承转合归纳的简要提纲。它既能保证故事的完整性，又能体现故事的重点和高潮，让你在编写故事时不至于偏离主线，或突然思维短路。

故事大纲

故事大纲要实现如下目标：

- (1) 交待人物的姓名、性别、身份、年龄、外貌、性格与气质特点等；
- (2) 明确主人公要做什么事情（上学、创业、复仇、争霸、结婚等）；
- (3) 说清主人公做这件事情的意义及困难所在；
- (4) 说明事件的结果。

为了方便记忆和修改，我们将故事的构思设计成如下图表：

篇幅

篇幅有两种含义，一种是指文章的长短，另一种是指书籍报刊中的文章所占的版面。我们这里说的是篇幅的第一种含义。在开始制作故事大纲的时候，我们最先要确定的就是故事的长短。是设定一个只需要几页就能完成的短篇漫画，还是要制作一个历经数年的宏篇巨作，都需要经过深思熟虑。

漫画篇幅分为超短篇、短篇、中篇、中长篇、长篇、超级长篇。

超短篇：篇幅为 8~16 页，一般只能容纳一个情节，并围绕一个中心展开，甚至可以没有情节，这时的主题选择就相当重要了。

短篇：篇幅为 32 页，可能出现比较复杂的情节，也可能什么都没有，但会有一个高潮，这是全篇的重心，故事主题就表现在这里。

中篇：篇幅为 64~224 页，中篇漫画可以表现出细腻丰富的情节，塑造一个甚至多个完整的人物形象，描述一个完整的世界，而其中所包括的主题会有一个到多个。

中长篇：篇幅在 200~500 页，和中篇一样可以表现丰富的情节，塑造多个人物形象，表现多个主题。

长篇：篇幅在 500~1000 页，长篇中的人物形象是长时间伴随读者的密友，是创作的最主要部分。在这里主题是可多可少、可有可无的，情节是随行就市、迂回曲折的。精心设定的人物和剧情是赢得读者的最终手段，必须经过精心的设计和讨论，并用不同风格的短篇进行试验，然后才能确定此作品将采用的风格和具体设定。

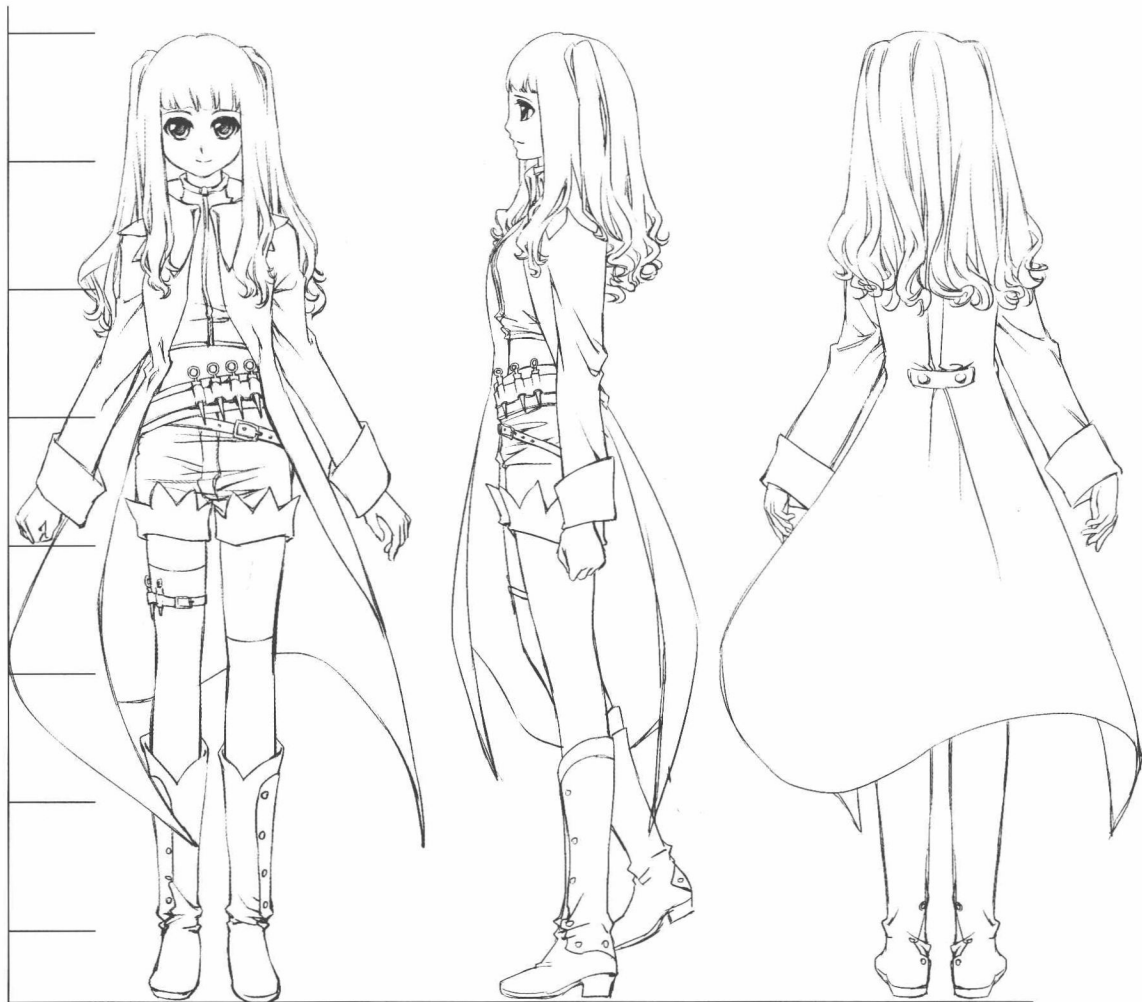
超级长篇：篇幅在 1000 页以上，它也可以说成是短篇集。实际上，超级长篇的创作特点就是在完成长篇的准备工作后，把每一集都当作 32 页的短篇来创作。

1.3 设定主要人物

人物的设定不单单是对人物的身材、外貌以及服饰造型的设定，还要为这个人物编写适合他的个人资料。这个资料里包括了人物的身份、性格、年龄、爱好等许多信息。不同造型的人物配合不同的人物设定，放在一个特定的故事情节中会产生意想不到的戏剧效果。

设定人物的方法

我们需要根据故事情节的需求来设定人物，这其中包含了很多影响因素。例如角色的姓名、性别、出生地、居住地、年龄、身高、体重、性格、从事的职业等，这些也是人物最基本的资料。

人物介绍

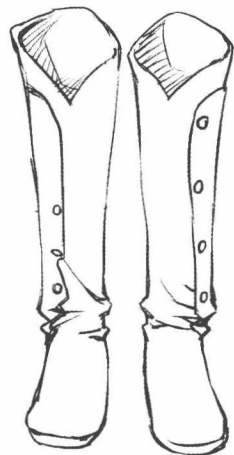
姓名：林佳妮	性别：女
年龄：18岁	职业：刺客
身高：167mm	体重：50kg
性格：外向，喜欢冒险。	

设定人物要注意的细节

人物面部造型的设定

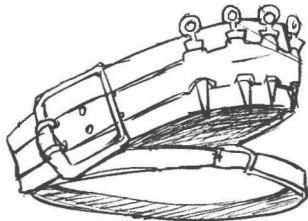
人物面部造型设计的好坏是角色是否受读者喜爱的关键，在设计面部的时候不妨多花些时间为角色画一些不同角度和不同表情的面孔。

靴子的细节设定

飞镖腕带的细节设定

飞镖腰带的细节设定

对一些小道具的细节要专门设计并清晰地绘制出来，这些是角色造型细致、真实的体现。

人物的整体造型设定

在有了初步的角色造型设定之后，还需要为角色设定必要的动作，例如角色的标志性动作，或者个性化动作。