

漫画创作

Textbook for Animation Major
of University

编著 / 于路

上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美術出版社

中国高等院校动漫专业教材

漫画创作

编著 于路

上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美術出版社

副 主
主
编 编
钱 乐
逸 坚
敏

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画创作 / 于路著. — 上海: 上海人民美术出版社,
2011.2

ISBN 978-7-5322-7122-1

I. ①漫... II. ①于... III. ①漫画—技法 (美
术) IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第258535号

中国高等院校动漫专业教材

漫画创作

编 著: 于 路

责任编辑: 施洁颖

封面设计: 宗 蕾

排版设计: 石丽敏

技术编辑: 陶文龙 任继君

出版发行: 上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号D座)

印 刷: 上海惠顿实业公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 6.5

版 次: 2011年2月第1版

印 次: 2011年2月第1次

印 数: 0001-3250

书 号: ISBN 978-7-5322-7122-1

定 价: 26.00元

中国高等院校动漫专业教材编委会

主任:

张晓敏 上海文艺出版集团 社长

委员:

常光希	《宝莲灯》导演	上海美术电影制片厂原厂长
曲建云	《阿凡提的故事》导演	上海美术电影制片厂一级设计师
戴铁郎	《黑猫警长》导演	上海美术电影制片厂一级导演
姚忠礼	《葫芦兄弟》编剧	上海美术电影制片厂一级编剧
张天晓	《中华小子》导演	上海今日动画有限公司董事长
黄玉郎	《神兵小将》导演	香港玉皇朝出版有限公司创作总裁
林 超	《小红军长征记》导演	中国美术学院动漫传媒学院副院长
赵崇邦	《喜洋洋与灰太狼之牛气冲天》导演	香港著名导演
陈维东	《三国演义》绘画者	天津神界漫画公司董事长
阮筠庭	《空色彩虹》绘画者	中国美术学院动漫传媒学院教师
于 路	《听雨》绘画者	著名漫画家

前言

十几年前，动漫对我们大部分编辑来说，还是很陌生的；但是，从概念发展为初具规模的新兴产业，其发展速度之快超出我们的想象，以至今天动漫的影响在我们的生活中随处可见。尤其是对青少年，动漫及衍生产品很大程度上影响着他们的生活，既丰富了他们的精神世界，又改变着他们的生活形态，从某种意义上来说甚至会影响他们一生，就如我们这一代人当年深受连环画的影响一样。

动漫产业的巨大影响力不仅凸显在我们的生活中，其发展过程中产生的经济效益吸引了越来越多投资者的眼光，成为了新一轮经济发展新的增长点。社会上对动漫人才的需求使许多高校纷纷开设相关的专业院系，多家出版社相继推出相关的教材及教辅。我们上海文艺出版集团下属的上海动画大王文化传媒有限公司早在几年前就涉足动漫教材出版领域，策划出版了《高等院校动漫教材》。我们广泛聘请国内动漫艺术创作领域的名家、著名高等院校动漫专业的一线教师参加这套书的策划和撰写工作，对书稿的审校力求精益求精，目的就是让这套书出版后成为动漫专业教材的品牌。教材推向市场后取得了预期的效果。

如今，这套教材经过修订后重版，修订目标也很明确：根据动漫专业教育的现状及未来发展的趋势，除了修订已有的理论类、基础类、设计类、创作类等教材外，还特别增加了游戏类教材，使本套教材更充实、更系统、更具权威性。

为高校动漫专业教育提供更丰富的教育资源，是我们出版人的责任，是我们编辑的愿望。希望修订重版的《中国高等院校动漫专业教材》继续受到广大高校动漫专业师生的欢迎。同时欢迎广大师生对本套教材在教学过程中存在的不足提出批评、指正。

张晓敏

2010年5月

目录

前言

第一章 概述/2

- 第一节 概述/2
- 第二节 内容与形式的统一/3
- 第三节 全方位知识的积累/4
- 第四节 使用漫画原稿纸的基本常识/5
- 第五节 左右画幅的分镜原则/6

第二章 漫画分镜的基本原理/9

- 第一节 漫画分镜的由来及作用/9
- 第二节 分镜的阅读顺序/10
- 第三节 分镜的几个基本规律/11

第三章 根据角色的情绪分镜/19

- 第一节 通过分镜直接突出主角的形象/19
- 第二节 通过大画格来表现角色的内心/25
- 第三节 分镜时合理地运用拍摄角度/28

第四章 根据剧情的冲突分镜/32

- 第一节 利用剧情节奏的急缓来分镜/32
- 第二节 漫画短篇应遵守的原则/33
- 第三节 通过作品来例证这一原则/34
- 第四节 在不同剧情中的分镜语言/36

第五章 创造出个性化的分镜风格/45

第六章 漫画脚本的创作/61

- 第一节 传统的脚本创作技巧/62
- 第二节 脚本创作的经典结构/73
- 第三节 反传统的叙事结构/76
- 第四节 题材类型的探讨/77
- 第五节 科幻、魔幻题材的创作/80
- 第六节 关于“架空”理论的探讨/82

第七章 经典漫画赏析/85

第一章

概述

第一章 概述

第一节 概述

从漫画的表现形式上区分,漫画创作的种类主要有多格的故事性连环漫画、单幅的功能性漫画和四格漫画三大类。本书中所涉及的技巧主要适用于多格的故事性连环漫画,因此,在这里所探讨的漫画创作也都围绕此展开。界定了这一概念,将有助于我们在接下来的探讨中免于产生不必要的歧义或误解。

遵循本书中界定的概念,漫画创作所涉及的技巧大体上可以分为绘画技巧和故事的创作与表达两部分。绘画技巧部分包括的内容十分广泛,诸如漫画创作过程中的各种工具的使用方法、黑白漫画语言的表现、彩色漫画语言的表现、人物结构及个性的表现、服饰及场景的表现等等;相对前者而言,故事的创作与表达部分则更侧重于理论方面的掌握,诸如漫画的分镜技巧、漫画故事脚本的写作技巧等等。有关绘画类的相关知识在本套教材中另有相关的讲解。目前市场上有关这方面的书籍也是种类繁多,所以在这本教材中我们着重讲解漫画创作中有关分镜和故事脚本的写作技巧。多年以前本人曾著有专门讲解有关漫画

分镜方面的书籍,在这次的讲解中除了引用原有的分镜方面的知识,还做了一定的补充,风格的介绍也更加多元化。有关漫画故事脚本的讲述则是这么多年以来本人关于漫画创作的一些心得和体会,希望这些对大家有所帮助(图1-3)。

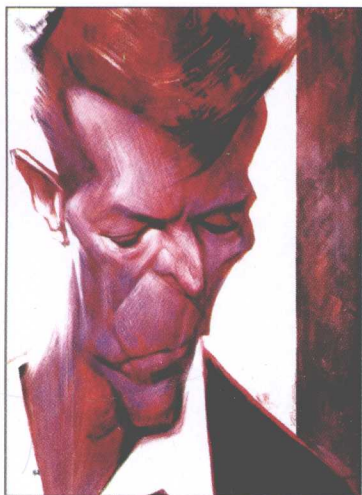

图1:肖像漫画《大卫·鲍卫》
作者:塞巴斯蒂安·克吕格

图2:漫画《乌龙院》片段
作者:敖幼祥

图3:漫画《High Roads》片段
作者:Leinil

第二节 内容与形式的统一

大多数漫画初学者在进行漫画创作的时候都不可避免地遇到这样一个问题,就是如何使画面的分镜和故事情节达到完美的统一。作为一个漫画家,总会在诸多题材中选择自己更擅长和更容易激发自己创作冲动的脚本来进行创作,一旦选定了适合的故事脚本,接下来的首要任务就是如何选择相应的分镜方式。

一些唯美的漫画家多喜欢选择带有强烈版式设计感的分镜方式进行故事的叙述,这就是我们常提到的少女漫画式的风格。这类漫画的独到之处除了华丽的画面、唯美的人物之外,其精巧的分镜方式也成为作品的独特魅力所在。这种分镜方式多适合爱情、魔幻等充满浪漫情调和想象的题材。

图5: 漫画《圣诞诞生》片段
作者: 美树本晴彦

图6: 漫画《圣诞诞生》片段
作者: 美树本晴彦

另一部分漫画家则喜欢现实主义的分镜手法,分镜在这里更重要的作用是故事叙述的流畅性和镜头表现的精准性。和少女漫画相比,这类漫画更容易被男孩子所接受,所以我们称之为少年漫画式的风格。其适合的脚本也多为励志、动作及科幻等题材。

需要指出的是用少女漫画、少年漫画来区分漫画家风格的方式主要源自日本漫画,这种分类方式容易产生一刀切的弊端。在美式漫画中就有动作类漫画同样采用华丽设计感的分镜方式。因而,从更广阔的视角来看,漫画作品的分类更适合从故事题材上来区分,至于采用唯美的少女漫画画风还是较为写实的少年漫画画风完全取决于漫画家个人的审美取向。我们在学习诸家所长的同时,寻找到和你自己的故事题材相适合的分镜方式,即内容和形式的统一是进行漫画创作的首要条件(图4-9)。

图4: 漫画《娜娜》片段
作者: 矢泽爱

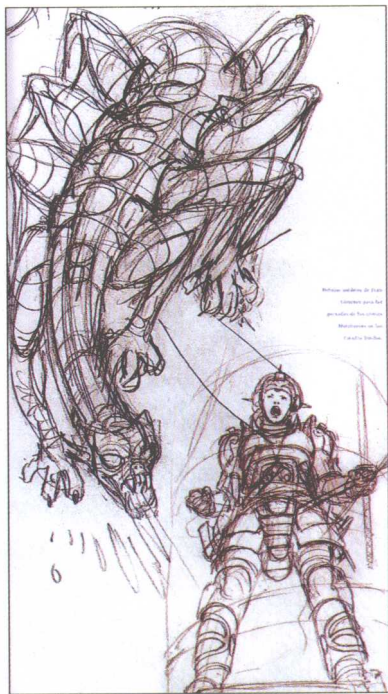

图7: 漫画《Curse of the Spawn》片段
作者: 吉姆·李

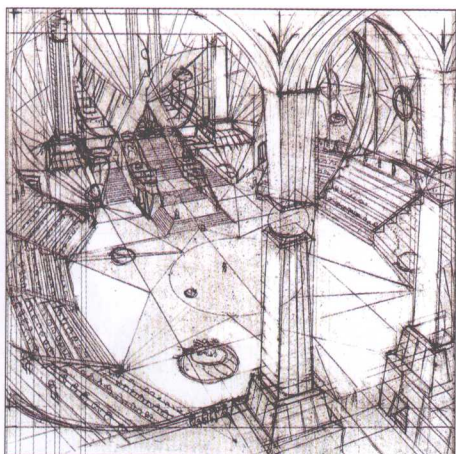

图8: 漫画《Curse of the Spawn》片段 作者: 吉姆·李

图9: 漫画《Curse of the Spawn》片段 作者: 吉姆·李

第三节 全方位知识的积累

作为一个漫画家,需要积累全方位的知识才能在漫画的创作过程中自由驰骋、驾轻就熟。

漫画创作的过程和一部电影的制作过程十分相似,首先需要选择适合的剧本(漫画故事脚本);其次是选择和剧本人物相一致的演员及服饰、场景设计(漫画人物的造型、服饰和相关故事场景设计);接下来是摄像师进行匠心独到的拍摄(利用漫画分镜来叙述故事),期间导演还要重点把握演员在表演过程中的情绪是否和对白相一致(刻画漫画人物准确的动作和表情)等等。

这就需要我们平常多多观察生活,分析不同人物的个性及肢体语言并将其典型化,尝试着运用到自己的漫画作品当中;另外,丰富的人文和自然科学方面知识的积累也是激发我们创作故事的灵感的基础。这是一个庞大且复杂的系统工程,完善这个过程可能很长。这个世界上没有失败,只有放弃,成功是坚持的结果。所以,永不放弃,是你将来能够成为一个漫画家的关键所在(图10-12)!

图10: 漫画设计草图(左)

作者: Juan Gimenez

图11: 漫画设计草图(中)

作者: Juan Gimenez

图12: 漫画《La jeunesse de

Blueberry》分镜草稿(右)

作者: Moebius

第四节 使用漫画原稿纸的基本常识

在我们正式开始学习之前,需要了解两个有关漫画出版的基本常识,这有助于我们的漫画作品完成之后不至于因这些常识性的错误而导致无法出版。首先是有关漫画原稿纸的基本知识,目前国内市场上销售的漫画原稿纸大多参照日本的模式,有A3和A4两种尺寸(图13~14)。

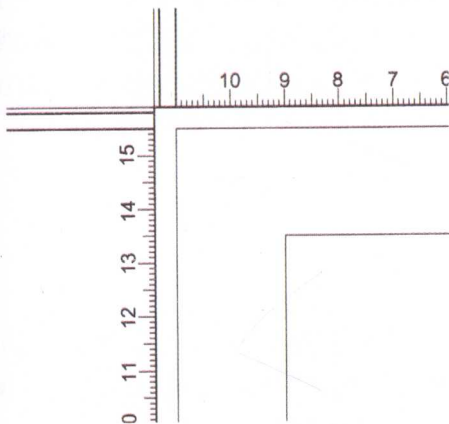

图13: 日式漫画原稿纸放大局部

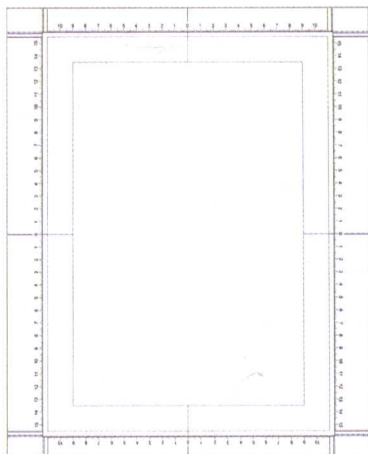

图14: 日式漫画原稿纸

从图14中我们可以看出,原稿纸的正面是标有尺寸和框线的,这种标尺是为了漫画家在作画时方便打框线而印上去的。真正的原稿纸上面的标尺线是用淡蓝色印制上去的,这些线在印刷的时候是不会被印出来的,所以不用担心它们会破坏画面。

仔细观察原稿纸,我们便会发现标尺的框线总共印有三层,而外圈的两层距离较近,中间的距离大约是3mm左右,在我们绘制漫画的时候,最大的画面边缘却是中间的那一条框线,为什么会有3mm的误差呢?是因为当印刷品被裁切装订的时候,裁切机允许有3mm左右的伸缩余地,这是为了避免因为沿边裁切不齐整而出现白边的现象(图15~17)。

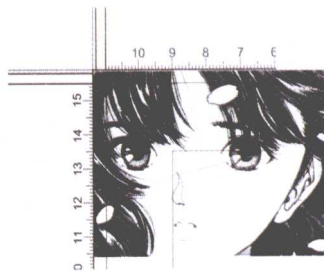

图15: 放在裁切线上的正确方法

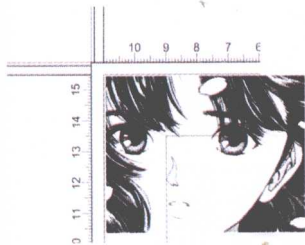

图16: 正常裁切后的效果

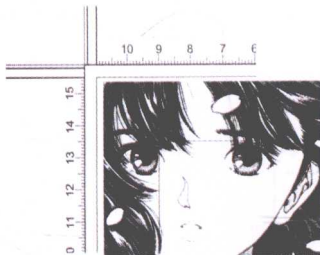

图17: 由于画稿未能正确放置在裁切线上而产生的白边

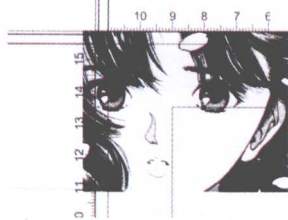

图18: 未能正确放置在裁切线上

图19: 被裁切坏的图

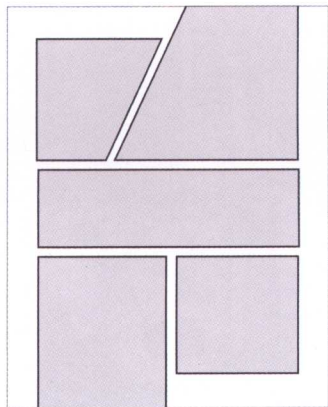

图20：整版画稿示意图

所以，当我们绘制画稿时，一定要画到最外边的边线上，但切记要将重要的东西画到中间的框线以内，以免印刷的时候被裁切掉(如图18-19所示)。这个3mm误差的框线在印刷术语上叫做3mm切口线。

最里面的框线在印刷术语中被称为版心，意思即整幅版式的中心部分。那么版心的框线在漫画分镜当中有什么作用呢？让我们看看图20所表示的吧！

从图中我们可以看到画幅中的分格有的是一直画到画稿的最外边的，而有的则是画在里面，画在里边的画格边缘的位置就是版心的框线位置，除非特殊需要，一般情况下，里面的画框边缘位置必须紧贴版心的框线。而画到最外边的画框在漫画分镜中的术语叫做出血框。

第五节 左右画幅的分镜原则

在漫画作品被印制成书后，每页画幅会根据页码的不同而被分成左右两种画幅，当一本书展开后，我们会看到两个画幅是由中间的装订线相连接的。所以，当我们在设计画幅的分镜时，一定要预先设定好每一页画幅的左右关系，不然就会出现“出血”的画格被画到装订线的部分而让人感觉有些残缺不全（图21-22）。

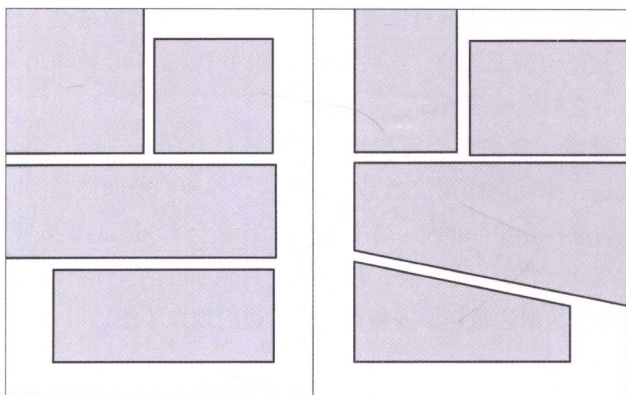

图21：正确的排法

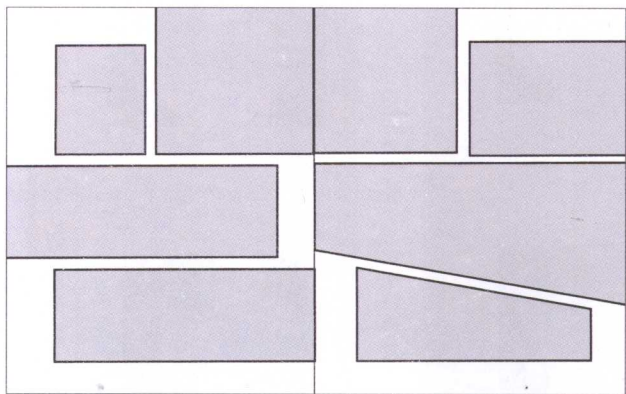

图22：错误的排法

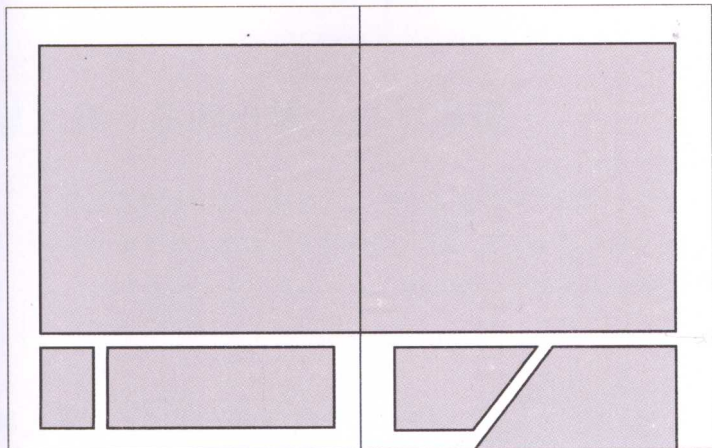

图23: 跨页的排版方式

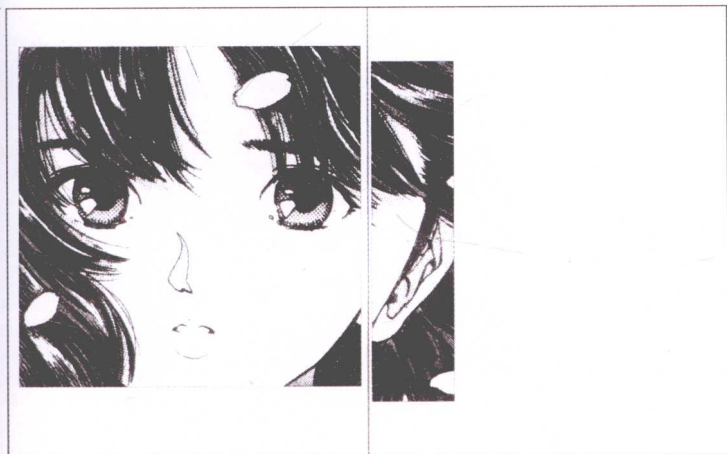

图24: 画面重要的部分因为装订产生的变形错位

1. 寻找到和你故事题材相一致的分镜方式是漫画创作的首要问题。
2. 多从优秀的电影中获取叙述故事的技巧和镜头表现的窍门。
3. 虽然你不是一个博物学家，但掌握和你感兴趣的故事题材中所涉猎到的人文和自然科学方面的知识十分重要。
4. 这个世界上没有失败，只有放弃，成功是坚持的结果！

TIP

当情节需要用跨页来表现的时候，也要考虑到中间装订线的部分，千万不要将人物的主要部分如脸部等画到装订线的地方，否则会因为裁切、装订的误差而导致变形错位（图23-24）。

思考题

1. 列举一些自己喜欢的漫画家，分析其作品的故事题材和绘画风格在形式统一性方面的特点。
2. 观摩同学之间的漫画作品并相互探讨形式和题材的优点和不足。
3. 亲手制作一张漫画原稿纸，可以参考目前画材店中出售的规格，了解切口线和版心的概念。

第二章

漫画分镜的基本原理

第二章 漫画分镜的基本原理

从第一章概述中我们知道在这本《漫画创作》教材中着重讲解的是有关漫画故事分镜和脚本写作的技巧,其中有关漫画分镜方面的知识将通过四个章节来由浅入深地逐一向大家讲解,分镜在漫画创作中的重要性也由此可知。

第一节 漫画分镜的由来及作用

漫画分镜的概念来源于电影中蒙太奇的各种镜头处理技巧,是通过借鉴电影中蒙太奇的技巧来更丰富、更准确地叙述漫画故事。蒙太奇(montage)在法语中是“剪接”的意思,当我们在描述一个主题时,可以将一连串相关或不相关的镜头放在一起,以产生暗喻的作用,这就是蒙太奇。马尔丹在其著作《电影语言》中强调:“蒙太奇是电影美学中最细致、最重要的概念,简而言之,即电影美学最独特的元素。我们可以说,蒙太奇是创立电影美学所必需的条件,有了这条件就足够了。”如果说蒙太奇对电影艺术起着生死攸关的作用,那么在漫画创作中,作为蒙太奇孪生姊妹的漫画分镜同样是漫画作为一种艺术形式的灵魂所在(图1-3)。

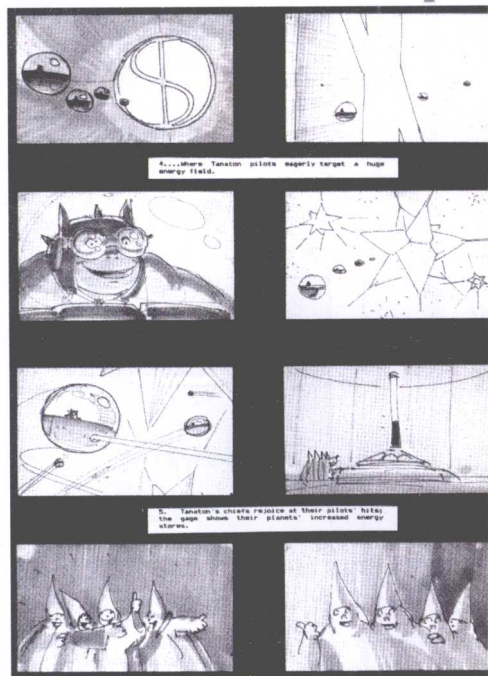

图1: 动画片分镜脚本 作者: Moebius

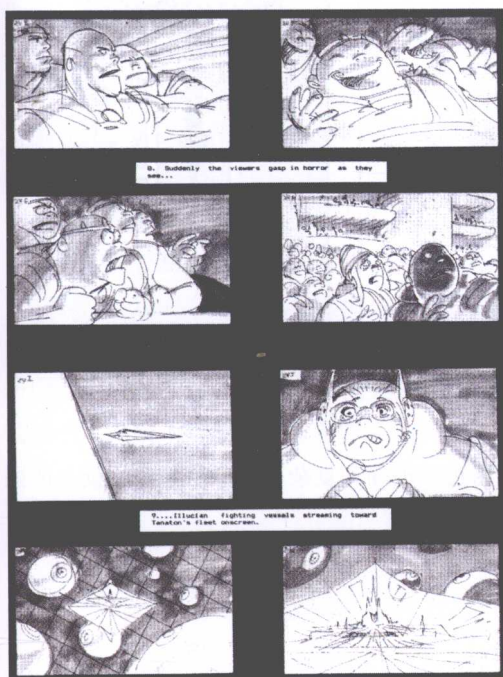

图2: 动画片分镜脚本 作者: Moebius

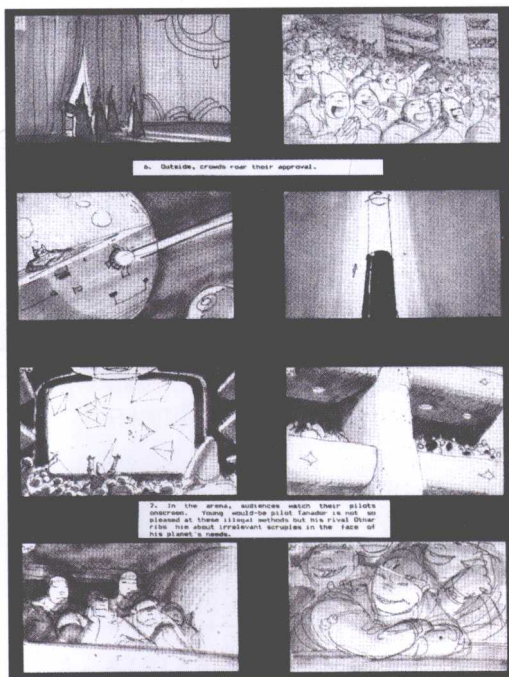

图3: 动画片分镜脚本 作者: Moebius

许多从事漫画创作的初学者时常会碰到这样的困扰，就是已经设计出了精彩的画面，人物角色的刻画也生动自然，故事情节的戏剧冲突很有新意，可是为什么别人在阅读的时候不能产生良好的共鸣呢？一个非常重要的原因就是分镜出了问题。由于不懂得分镜的各种技巧，使得画面最终看上去杂乱无序而不知所云。

在漫画创作中，对分镜没有给予高度的重视，就有可能将画格平均分配，导致一个本来很有趣的故事显得平淡无奇；也有些初学者过于追求画格在分镜上的变化，从而使一个原本简单明了的情节变得晦涩难懂。如何合理地利用分镜的各种技巧来更好地叙述故事，这是考验一个漫画家基本功力的关键。

第二节 分镜的阅读顺序

目前的漫画出版因不同的国家文化习惯不同，从而导致阅读的左右顺序有所差别。包括中国在内的大多数国家阅读习惯是从左向右，而以日本为主的少数国家则是从右向左，相应地在漫画分镜上也应遵从于这一原则。喜欢日本漫画的读者误以为漫画阅读原本应该是从右向左的方式就是忽略了文化习惯的不同，所以，在本书中除了列举的日本漫画之外，其余的都应该是从左向右的阅读方式。接下来让我们用图例来说明适用于中国和大多数国家的阅读顺序：

在给画幅分镜时要注意画格的大小要有变化，不然，就很难分辨阅读的顺序（图4-9）。

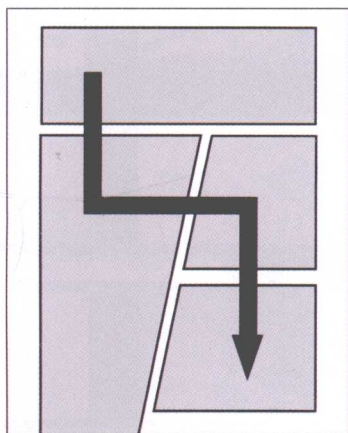

图4：正确的读法

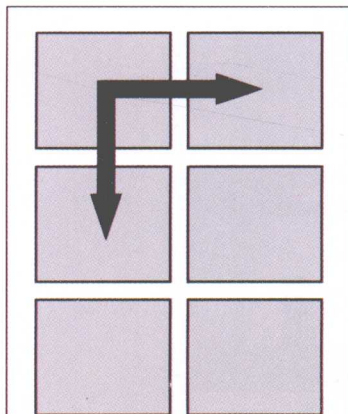

图5：错误的读法

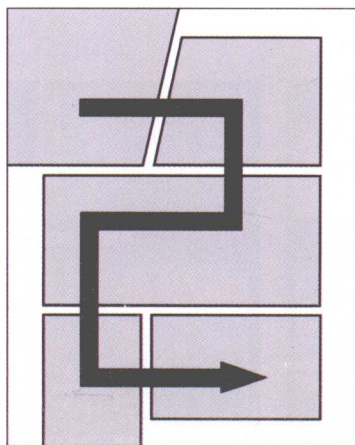

图6：正确的读法

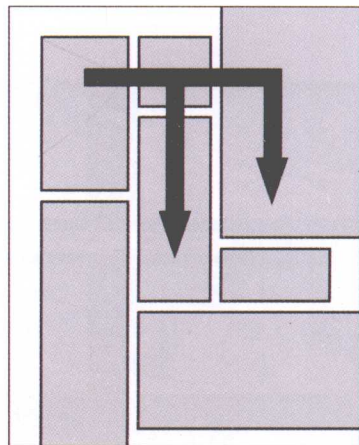

图7：错误的读法

在一页画幅中分镜的画格过于琐碎和复杂，也容易导致阅读上的困难。

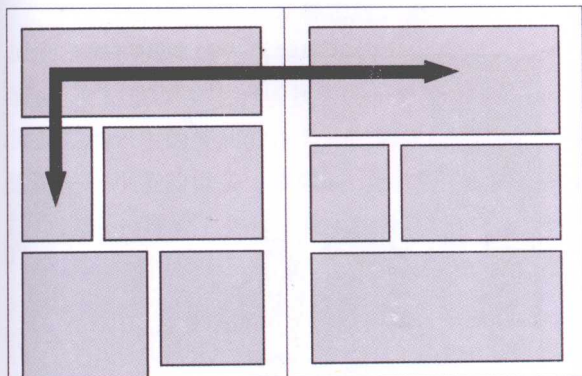

图8: 错误的读法

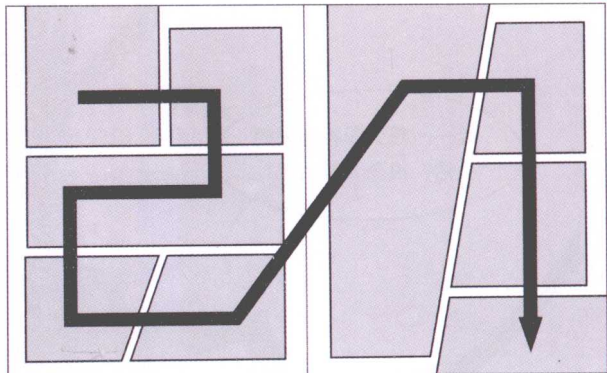

图9: 正确的读法

在左右两页并排的时候，要注意两页的画格不要并排，否则，也会造成阅读时的困扰。

第三节 分镜的几个基本规律

漫画分镜的技巧有很多，在本章节中我们先从分镜的几个基本规律学起。无论何种风格的漫画，在分镜方面总会有一些共通的地方，也就是分镜最基本的原则。个性化的分镜方式也都是建立在这些基本原则之上的。因而，首先掌握分镜的这几个基本规律，才能为后面更为复杂的技巧的运用打下坚实的基础。

一、故事开场的时空表现

除了剧情的特殊需要之外，大多数作品的第一个画幅往往采取以故事发生的地点作为场景，来表现人物所在的空间位置、当时的环境，以及同其他配角的活动关系等等。我们以《栀子花》为例，看看我是如何使用这一基本原则的：

这是我创作的漫画《栀子花》中的开场片段（图10），从这段开场的分镜中我们可以清楚地看到分镜时对故事发生的地点和人物在空间位置交代的先后顺序。因为是三页的短篇，所以在一开场，这种来龙去脉的关系更加需要简洁明了地表达清楚而不拖泥带水。

图10: 《栀子花》漫画片段 作者: 于路