

手冢治虫 原画的秘密

(日)手冢制作公司 编著 阿修菌 译

世界

图书在版编目(CIP)数据

手冢治虫:原画的秘密(日)手冢制作公司编著;阿修菌译.

—北京:世界图书出版公司北京公司,2010.8

书名原文:手塚治虫 原画の秘密

ISBN 978-7-5062-9534-5

I. ①手… II. ①手… ②阿… III. 漫画—技法 IV. J217.0

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第128188号

TEZUKA OSAMU GENGA NO HIMITSU compiled by TEZUKA PRODUCTIONS

©2006 TEZUKA PRODUCTIONS

All rights reserved.

Original Japanese edition published by SHINCHOSHA Publishing Co.,LTD

Chinese translation rights arranged with SHINCHOSHA Publishing Co.,LTD through Beijing Kareka Consultation Center.

手冢治虫:原画的秘密

编著者:手冢制作公司

筹划出版:银杏树下

出版统筹:吴兴元

译者:阿修菌

责任编辑:三叶吴叹

出版:世界图书出版公司北京公司

出版人:张跃明

发行:世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街137号 邮编100010)

销售:各地新华书店

印刷:北京盛通印刷股份有限公司

(北京经济技术开发区兴盛街11号 邮编100176)

开本:787×1092毫米 1/32

印张:4 插页4

字数:147千

版次:2010年11月第1版

印次:2010年11月第1次印刷

教师服务:teacher@hinabook.com 139-1140-1220

投稿邮箱:onebook@263.net

编辑咨询:133-6631-2326

营销咨询:133-6657-3072 010-8161-6534

ISBN 978-7-5062-9534-5 / J·96

定价:32.00元

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与承印厂联系调换。联系电话:010-67887676)

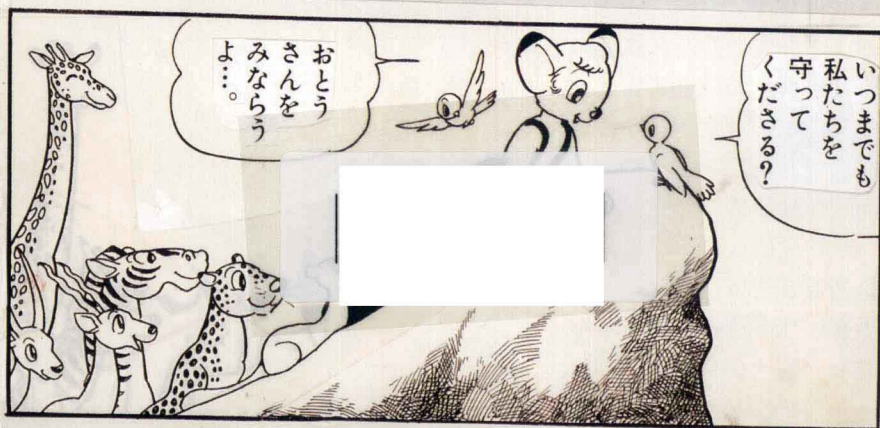
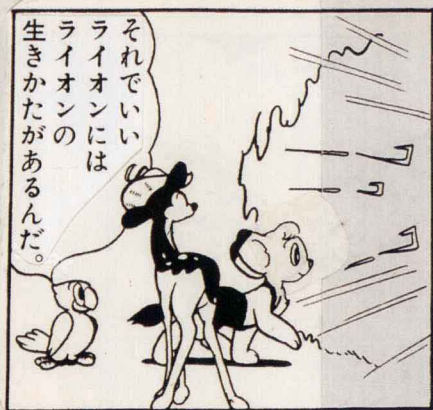
版权所有 翻印必究

手冢治虫..原画的秘密

阿修菌译
手冢制作公司 编著

北京·广州·上海·西安
世界图书出版公司

《铁臂阿童木》之《美土路沼泽事件之卷》的最终部分原画(这部分在第二次发行单行本时被删去。之后,标题改为《美土路沼泽之卷》)。

【首次刊登】《少年》1956年11月号。

手冢治虫,

兢兢业业地创作着漫画,

同时也不知疲倦地修改和重画。

但是,漫画直到被印刷成册才算得上是“成品”,

所以在“原画”阶段,手冢究竟进行了怎样的修改和打磨,

普通读者肯定是没有机会去了解的。

手冢治虫是如何思考的?

他又是如何对原画进行修改的?

在这里,如实地保存着仅为了一个小场景

而绞尽脑汁的“天才”

“战斗”过的痕迹。

这些痕迹告诉我们,

手冢一生多达15万幅的名作,

并非一朝一夕完成的。

目 录

序章 什么是漫画的“原画” 5

罪与罚/三眼神童

第1章 “手冢漫画”的诞生 11

三眼神童/MW/阿波罗之歌/火鸟·望乡篇/灯台鬼/火鸟·乱世篇/原人伊西物语

大纲·笔记 12

角色设定 14

对白与旁白的设置 16

人物的配置 18

草图的完成 20

开始绘制 22

经过修改,“原画”完成 24

第2章 色彩的魔术师 21

原色甲虫图谱/昆虫标本画/神奇独角兽/阿常(新·聊斋志异)/人间昆虫记/虹之序曲/神奇的美乐蒙/电影万岁/森林大帝/车手

手冢治虫的原点 29

彩色原画从“清样”、“复印稿”开始 30

青年漫画的色调 32

少女漫画的色调 34

儿童漫画的色调 36

彩色变成双色 38

所谓色指定① 40

所谓色指定② 43

第3章 各种修改 45

怪医黑杰克/佛陀/火鸟·乱世篇/铁臂阿童木/神奇少年/三个阿道夫/三眼神童/缎带骑士/我的孙悟空/森林大帝

黑杰克的“眼睛” 46

黑杰克的下面好像有谁? 48

为什么这页是作废的? 50

结尾旁白 52

悉达多的头部 54

两个清盛 56

可波特曾经“死过”一次 58

胡子老爹的兄弟 60

杂志上采用,单行本上作废 62

阿道夫的墓碑 64

“我”到底是谁? 66

“天鹅”的下面是…… 68

与印刷相同尺寸的双色指定 72

《森林大帝》变迁记 74

第4章 前情提要及人物介绍 83

狼人传说/神奇少年/多罗罗/三个阿道夫

消失的“前情提要”① 84

消失的“前情提要”② 86

“不好意思,我又来了” 88

故事中的“前情提要” 89

消失的“人物介绍” 92

第5章 剪刀与胶水的艺术 95

修马力/多罗罗/三个阿道夫/阿童木大使/W3(三神奇)/超级太平记/森林大帝

被剪掉的修马力	96
“多罗罗”的“多”消失了	98
肩膀上的标题	100
像拼图一般剪剪贴贴①	102
像拼图一般剪剪贴贴②	104
像拼图一般剪剪贴贴③	106
历时25年的剪贴作业	108

第6章 消失的原画们 115

多罗罗 / 车手 / 风介风云录 / 灯台鬼

只要杀了多罗罗……	116
明明连彩色稿都已完成……	120
你还在呀,风介	122
梦幻般的完美草稿《灯台鬼》	124

原画的副产品 10、94

作品解说 26、44、82、114

日文版编后记 127

出版后记 127

*文中未作特别说明的印刷图版皆摘自讲谈社版《手冢治虫漫画全集》(全400卷)。文中所提及的《全集版》即为前文所提及的《手冢治虫漫画全集》。

*手冢治虫的作品中,常常同一作品会由多家出版社用不同开本、大小印刷发行。关于最新详细信息,请登录“手冢制作公司”旗下网站获取:
[手冢治虫@WORLD] <http://ja-f.tezuka.co.jp>。

什么是漫画的「原画」

これから

图0-1 《罪与罚》原画。【首次刊登】新作单行本(东光堂 1953年11月刊)。

图0-2 《罪与罚》。图0-1原画印刷后的状态(东光堂版)。原画中涂成蓝色的部分现已变为“灰阶”(原画中部分台词有所改变)。

的实际尺寸还是比较小的,上下只有185毫米。

实际上,《罪与罚》在手冢作品中算是初期作品,创作于1953年,并且未经连载就直接发行了单行本。所以当时只是用了比单行本尺寸稍大一点的原稿纸进行创作。

图中涂成蓝色的部分表示手冢治虫对印刷厂的要求,即将涂蓝的部分印刷上“灰阶”效果。印刷后的效果如何,请大家参考图0-2。今天,我们已经可以用非常方便的“网点纸”(一种透明塑料贴纸,上面印有各种灰阶效果及各色花纹图案,使用时只需按照图像大小进行剪贴即可)来实现“灰阶”效果,然而当时“网点纸”尚未问世。

对于画出界和弄脏的部分,手冢用白色颜料(主要是广告色)来修改。而对话框中的台词,手冢则是用一种叫“照排”(下一节进行介绍)的方法剪贴进去的。

究竟什么是“原画”?在此为大家介绍两幅典型的例子以供理解。这两幅原画是《罪与罚》的开头部分,属于比较早期的原画类型。

漫画家所创作的原画,尺寸往往比杂志刊载时所看到的要大。一般原画尺寸是杂志尺寸的1.2~1.3倍左右。如果按照杂志刊载尺寸来作画,许多细节部分就会难以处理。而且原画在缩印后,蘸水笔绘制的略显粗糙的线条也会变得不那么明显,整体看起来比较干净。因此,通常要用比杂志刊载尺寸略大的纸张作画,然后再在印刷时缩小。

手冢的作品几乎都是在B4大小的原稿纸上创作的。不过,图0-1这张原稿

图0-3 《三眼神童》第1话《三只眼的登场》原画。
 【首次刊登】《周刊少年MAGAZINE》1974年7月7日号。

图0-3原画与《罪与罚》原画不同，

是手冢比较后期的作品(二十世纪70年代)。对话框内贴有“文字”，表示人物对白与旁白等。这种手法叫做“照排(照相排版)”，属于编辑的工作范畴。

编辑从漫画家处取得原稿后，将漫画家手写的对白与旁白内容交给印刷厂(或者专门从事照排的业者)，由这些专门的机构来制作“照排”。所谓“照排”，正如其字面意思，指的是“拍下文字后排版”。专门机构可以通过调整镜头和字模版，自由地改变文字大小

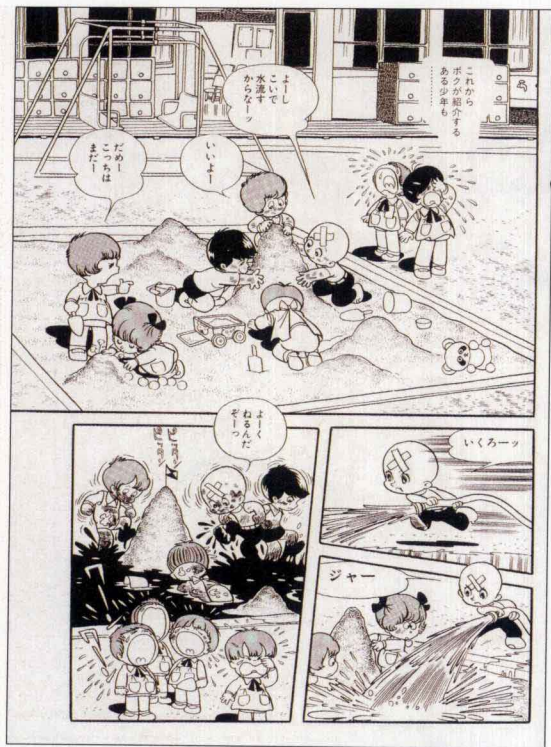

图0-4 这幅图是图0-3原画的印刷版。由于进行了缩印，画面整体效果很干净利索。照排周围的痕迹也被清除干净了。

及字体。而编辑的任务则是将这些文字剪下来贴入原稿的对话框中。

不过，近年来DTP(电脑排版)技术不断得到普及，许多印刷机构都是先将原稿进行扫描，再用电脑将文字编辑到扫描的图像中。电脑排版还能使用多种字体，非常方便。如此一来，“照排”逐渐成为历史。

图0-3原稿中小孩子的头发都是“灰阶”效果，这正是因为使用了网点纸。上一节中《罪与罚》的时代里，网点纸尚未诞生，但是到这个时候网点纸已经是非常普及的绘画工具了。

图0-4的上部与左侧的画面都已超过了出血线，这种作画手法叫做“满版”。漫画家将图案画满整个页面，由此让画面产生一种无限延伸的感觉。近年来还出现了一些整页满版的漫画，不过手冢还是很少使用这种手法。无论如何，漫画的画面与故事就应该在“画框”的空间内展开，手冢大概还是比较喜欢传统的漫画表现手法吧。

原画的副产品 ①

图0-5 用于“印章”的原画《大X》、《缎带骑士》。

上图是非常珍贵的“印章”原画。

图0-5左上方(《大X》中的朝云昭)与右下方(《缎带骑士》中的蓝宝石王子)是手冢亲笔签名的原画。

印章是以此原画为底制成的，盖章后的实际效果分别为右上方和左下方图案。

以前出版社向读者提供各式各样的服务与赠品。其中之一就是现在大家所看到的“印章”服务。读者向出版社寄出两张明信片(一张是回信用的)，出版社收到明信片后就会在回信用的明信片上加盖印章再寄回给读者。可以说是一种相当贴心的服务。

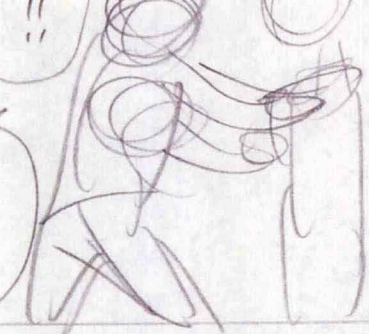
这两个作品都是二十世纪60年代的，因此这两张原画估计也是当时创作的。

不知道现在是否还有人保留着加盖了这种印章的明信片。

『手冢漫画』的诞生

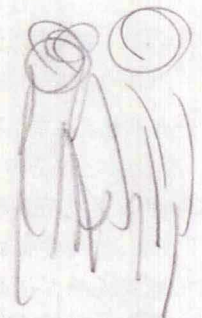
全まで
しよん

オオオ
オオオ
オオオ

あれは
人のこえ
さかいや
ないか?

あはははは
あはははは

ホホ……
そうよ!
あはの子よ
あはしと
あの子の
子なのよ
どう?

オオオ
オオオ
オオオ

オオオ
オオオ
オオオ

あ
あ
あ
あ

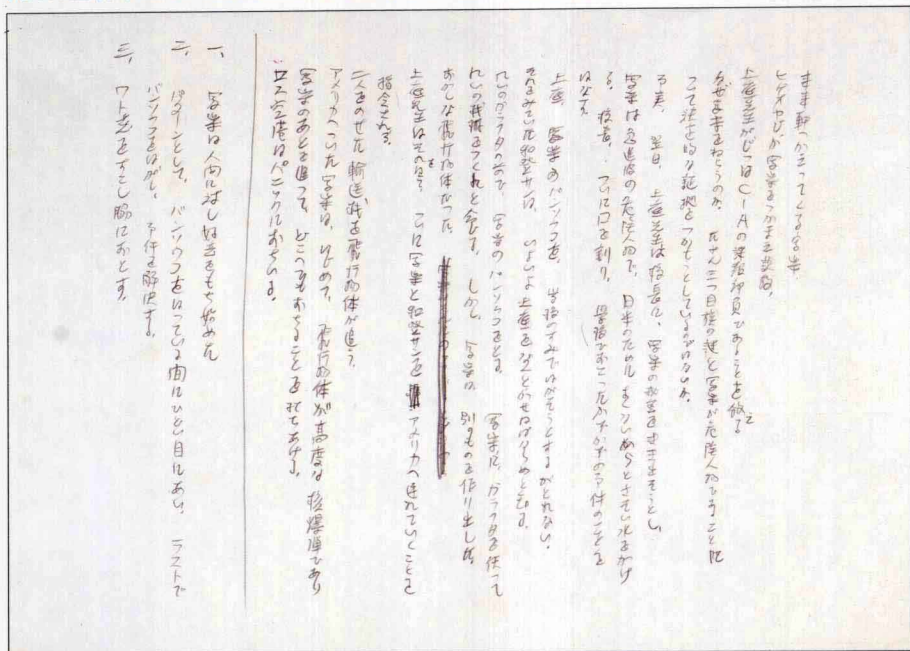
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ

1 大纲·笔记

图 1-1 《三眼神童》第 9 话《悲伤谷的秘密》篇的大纲。

【首次刊登】《周刊少年 MAGAZINE》1975 年 6 月 1 日号 ~22 日号连载用。

手冢在创作时常会写大纲·笔记,有些笔记甚至详细到只要加上人物台词就可以算是部完整的剧本了,图1-1就是个典型的例子。

写乐回到来来轩。/胡子老爹抓住写乐一顿说教。/告诉写乐上底老师实际上是CIA的情报员。/为什么会盯上写乐?或许是因为他想解开三眼族之谜,并且找出证明写乐是危险人物的决定性证据。/实际上,第二天,上底老师便去找了校长,想从校长口中探听出写乐的秘密,并危言耸听说写乐是激进派的危险人物,将会为日美关系埋下导火索。校长终于无法保持缄默,将写乐在学校引发的事件透露出来。/上底老师在学校的某个角落企图撕下写乐头上的胶布,但未能成功。/和登小姐得知此事后,认为必须采取行动对付上底老师。她在那堆破铜烂铁前撕下了写乐头上的胶布,命令写乐用这堆破铜烂铁制造出上次的机

图1-2 图1-1的笔记最终变成了这样的画面。

上底老师被改成了女权主义战士，
还为她增加了些神奇的经历。
舞台转移至美国后，
故事牵扯进纳瓦霍族，庞大的情节由此展开。
附带一提，饰演上底老师的人是
《缎带骑士》中的黑尔夫人。

器次的机器。但是，这次写乐却制造出了别的东西。那是一架奇怪的飞行器。/上底老师目睹了这一切，并接到将写乐与和登小姐带到美国的命令。/两人被飞机带走，写乐制造的奇怪飞行器紧随其后。/抵达美国的写乐终于开口说话，那个奇怪飞行器其实是高科技的核弹，它会一直追踪写乐的位置，并会在任何地方落下。/洛杉矶机场陷入混乱之中。

一、写乐逐渐开始对人类产生好感。

二、故事模式：贴上胶布时总是被人欺负得很惨，但在故事结尾都会撕下胶布，并解决所有问题。

三、稍微减少和登小姐的出场次数。

这些笔记最终变成了怎样的画面，请参照图1-2。

2 角色设定

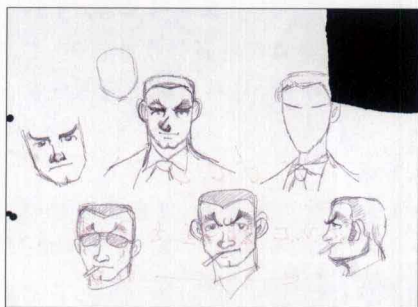
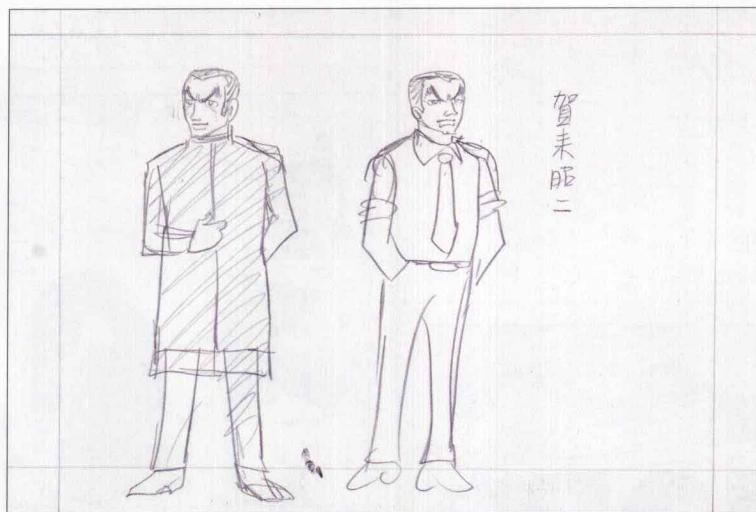

图1-3 《MW》角色设定。【首次刊登】《BIG COMIC》1976年9月10日号~1978年1月25日号。

当所有构想定稿后，手冢就开始进行角色设定。

手冢为《MW》的角色设定绘制了许多草稿，图1-3所示的则是这些草稿的一部分。在四张人物设定中，我们能看见还有在破损的草稿纸背面所画的草稿。

《MW》这部漫画在手冢治虫的作品中也算是个非常有特色的存在。

主人公为两名男性，两人是同性恋关系。其中一人白天是普通的银行职员，实际上却是个犯罪者，而且长相相当俊美，甚至装扮成女性后也没有人产生怀疑。而另一位男主角则是一名正直的教会神父。

尤其是前者，名叫“结城”的俊美青年，他除了平时的装扮外，还有白天银行职员身份的装扮，为进行犯罪活动而变装后的装扮，以及充满女性魅力的装扮。手冢会用许多篇幅来描绘他不同的形象。

另一位叫做“贺来”的神父，原来曾是个运动员，但又每每不得已为结城的犯罪活动提供帮助。对于这些相互矛盾的要素及不同种类的形象，要如何用绘画表现，我们也能从草稿纸上看到手冢不断摸索的痕迹。

与图1-4完成的作品相比，我们可以发现，在最初的角色设定阶段，人物形象就已经基本定型，所以完成品里几乎没有做什么改变。

不过，角色的名字在设计阶段还是“结城弹”和“贺来昭二”。而在作品完成时这两个名字变成了“结城美知夫”与“贺来神父”（贺来是姓，其名字从未在作品中出现过）。

图 1-4 所谓“MW”是指一种终极的杀人气体。这部作品早在日本沙林毒气事件发生 20 年前就已经发表。