

超级

漫画素描技法

四格漫画创作篇

C·C动漫社 编著

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	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	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·四格漫画创作篇 / C·C 动漫社编著. —北京: 中国青年出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5006-9548-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 182232 号

责任编辑：唐丽丽 韩薇 王颖

封面制作：张旭兴

封面绘制：付妍

书名：超级漫画素描技法·四格漫画创作篇

编著：C·C 动漫社

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：中青雄狮数码传媒科技有限公司

印刷：中国农业出版社印刷厂

开本：787 x 1092 1/16

印张：11.5

版次：2010 年 10 月北京第 1 版

印次：2010 年 10 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5006-9548-6

定价：32.00 元

超级 漫画素描技法

四格漫画创作篇

C·C动漫社 编著

目 录

contents

本书的使用方法	5
人物介绍	7

第 1 章

四格漫画概述

1 漫画的种类	10
1.1 形式	10
1.2 题材	11
1.3 地域风格	12
2 四格漫画概述	13
2.1 什么是四格漫画	13
2.2 四格漫画的发展过程	14
3 四格漫画的特点	15
3.1 四格	15
3.2 对白	18
3.3 故事	22

第 2 章

四格漫画的创意来源

1 如何搜集素材	24
1.1 日常生活中个人的所见 及所想	24
1.2 通过各种媒介寻找素材	26
1.3 通过视听来源寻找素材	27
1.4 变更已有的素材	28

2 将素材转化	30
2.1 收集各种图片	30
2.2 将素材加工变形	32
2.3 用想象创作素材	34

第 3 章

四格漫画的前期准备

1 各种有趣的想法	36
2 各种绘制工具	38
2.1 手绘	38
2.2 电脑	40

第 4 章

四格漫画的人物设计

1 如何设计人物	42
1.1 人物设计的灵感来源	42
1.2 有趣的造型	46
1.3 人物的变形	50
1.4 添加个性的元素	52
2 如何绘制表情	53
2.1 表情的基本画法	53
2.2 不同人物的表情刻画	55
3 如何把握动作	59
3.1 身体的绘制	59

3.2 动作的变化61

3.3 各种夸张动作63

4 如何表现人物关系67

4.1 景别的使用67

4.2 位置关系68

4.3 大小比例69

4.4 四格漫画人物关系70

第5章

四格漫画的背景设计

1 简单的抽象背景72

1.1 点缀画面的背景72

1.2 表现情绪的背景74

2 四格漫画的风景背景76

2.1 自然背景76

2.2 室外背景80

2.3 室内背景83

2.4 特殊的背景86

第6章

四格漫画的故事情节

1 搞笑的故事88

1.1 动物故事《买包子》88

1.2 物体故事《牛奶》89

1.3 电脑故事《黑屏》90

1.4 儿童故事《月亮与人口》91

1.5 体育故事《受伤》92

1.6 行为故事《化妆》93

1.7 婚姻故事《官司免费》94

1.8 校园故事《告白书》95

2 记事的故事96

2.1 司法故事《做了好梦》96

2.2 医疗故事《医生的钥匙》97

2.3 军事故事《集中精神》98

2.4 古代故事《会周公》99

2.5 经营故事《稀有餐馆》100

2.6 交通故事《瞎眼睛》101

2.7 艺术故事《画展》102

2.8 文化故事《小说主角》103

2.9 科学故事《理论》104

2.10 经济故事《股票与睡眠》105

3 讽刺的故事106

3.1 诙谐故事《不同待遇》106

3.2 鬼话故事《午夜惊魂》107

3.3 夸张故事《臭鞋》108

3.4 巧言故事《考试》109

3.5 愚人故事《老鼠药》110

第7章

四格漫画的绘制流程

1 创意故事112

2 分镜脚本113

3 绘制草图114

4 勾出线稿115

5 上色 116

5.1 手绘工具 116

5.2 手绘上色的步骤与效果 116

5.3 电脑绘图工具 117

6 加入文字 118

第8章

绘制和制作各种题材的四格漫画

1 绘制四格漫画 120

1.1 家庭 120

1.2 校园 125

1.3 工作 130

1.4 热点话题 135

2 绘制真人四格漫画 145

2.1 分镜脚本 145

2.2 制作真人四格漫画的
取景要点 146

2.3 图像处理 147

2.4 后期编辑 148

2.5 文字合成 150

3 拍摄与绘制结合 151

3.1 脚本与素材 151

3.2 绘制图形 152

3.3 合成图像 153

3.4 添加文字 154

第9章

四格漫画投稿知识

1 传统媒介 156

1.1 购买书刊 156

1.2 挑选杂志 156

1.3 绘制作品 157

1.4 投出稿件 157

1.5 作品刊登 157

2 网络媒介 158

2.1 登陆自己感兴趣的网站 158

2.2 建立自己的博客 158

2.3 上传作品 158

2.4 参加网络绘画比赛 159

2.5 作品被转载、推荐 159

2.6 刊登于热门网站并创设
周边产品 159

3 手机媒介 160

第10章

优秀四格漫画展示

嫦娥奔月前传 162

酋长鸡 168

大画三国志 174

囧学堂 180

本书的使用方法

本书大致有五种体例，这些有趣活泼的体例可以帮助大家有序、系统地学习四格漫画的相关知识。

范例图

通过大量图例展示四格漫画中的各种要素。这些图例可以帮助大家理解正文的内容，在学习中提取各种知识，同时可以获得很多乐趣。

五种体例分别为：

范例图

相关知识内容讲解

绘制流程解析图

四格漫画展示

小鸡老师讲解

相关知识内容讲解

对不同的知识点进行详细的介绍，并扩展与其相关的知识。文字搭配有趣的图片让读者可以更好地理解相关内容。

确定主题

题材是非常重要的，它决定着读者的群体和作品的热门程度。我们可以从自己最喜欢或感兴趣的素材下手，从比较擅长的主题开始展开联想式的构思，然后确立目标。等熟练后就可以从社会热点出发，找一些合适的题材。

想出点子

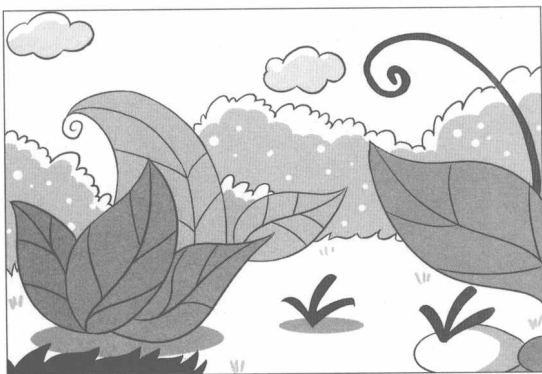

尽量在题材中找到能引发读者共鸣的点子。可以是新颖的，也可以是让人捧腹大笑的，可以是恶搞的，还可以是拥有非常主观的个人风格的内容。总之，就是要有亮点去吸引别人。

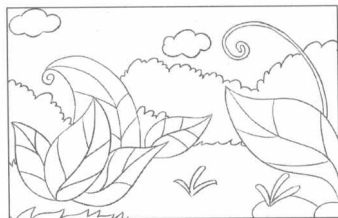
创作人物

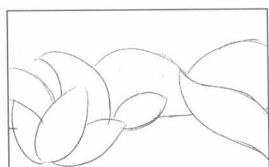
有了故事剧本后，我们就要用角色来突出自己的风格与趣味性。如今角色的造型各种各样，我们要突破普通的造型，给人留下深刻的印象。有时也可以利用人物造型的超级表现力来弥补故事讲解中的不足。

草叶在场景中处于较低的视角区，一般很少有机会被具体地表现出来，但在特殊的故事背景下它也会是很好题材，例如表现昆虫、精灵等。所以在以草叶为背景时可采用特写取景的视角将其夸大化。

● 绘制流程

绘制流程解析图

列举各种各样有趣的例子，附带详细的绘制过程，让大家一起动起来跟着教程绘制出相关的图像。

四格漫画展示

对各种漫画的内容进行分类与归纳，并展示给大家。

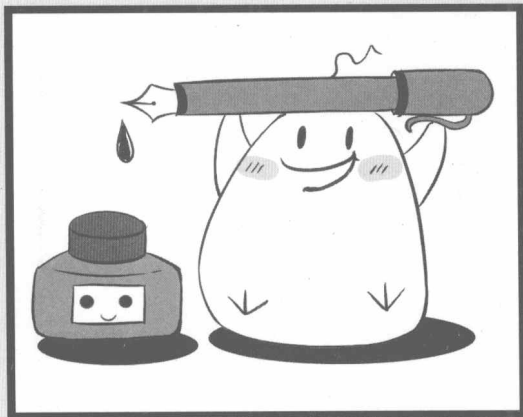
小鸡老师讲解

设计虚拟的卡通人物作为老师，为大家指出绘制四格漫画时需要注意的问题。

人物介绍

芋尔基

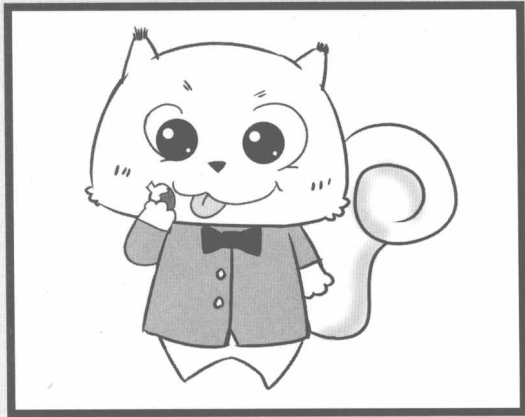
性别：美眉

爱好：研究学术，当小老师。

外貌特点：毛茸茸的一团小鸡仔，很可爱。

性格：搞笑无厘头的小鸡老师，对人热情、乐于助人。

果子

性别：弟弟

爱好：动脑筋思考。

外貌特点：玲珑小巧的小松鼠，有条漂亮的尾巴。

性格：聪明可爱，很活泼。

小花

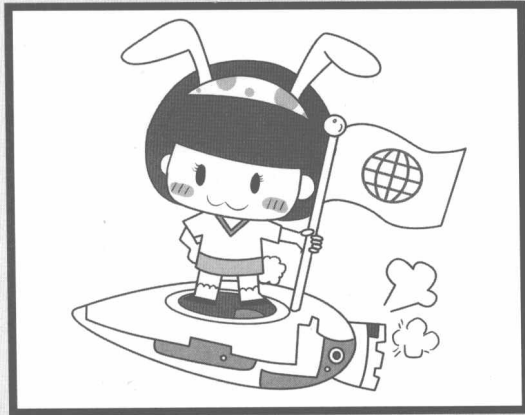
性别：女

爱好：画画、听音乐。

外貌特点：十分平凡的小女生。

性格：开朗活泼，喜欢探索新鲜事物，向往浪漫而阳光的生活。

皮皮

性别：女

爱好：和自己的小鸡宠物玩耍。

外貌特点：表面上看起来温柔可爱。

性格：有潜在的暴力倾向。

鲸抓抓

性别：男
爱好：上网、玩游戏。
外貌特点：留着长头发。
性格：很有个性的孩子，爱欺负弱小，在大家眼中是一个不良少年。

玫瑰

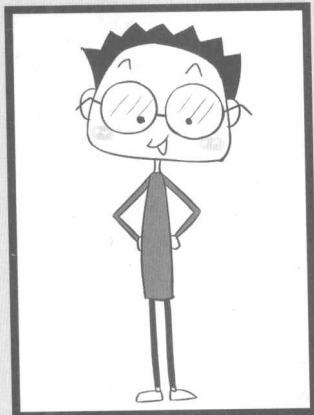
性别：女
爱好：打扮、自恋。
外貌特点：长相和身材都对不起观众。
性格：爱打扮，很做作。

胖仔

性别：男
爱好：吃各种各样的美食。
外貌特点：身体肥胖且个子很矮。
性格：活泼，神经大条。

阿瘦

性别：男
爱好：制造搞笑的气氛。
外貌特点：身材瘦弱且高挑。
性格：做事慢条斯理，很理性，喜欢分析事物的原因。

帅锅

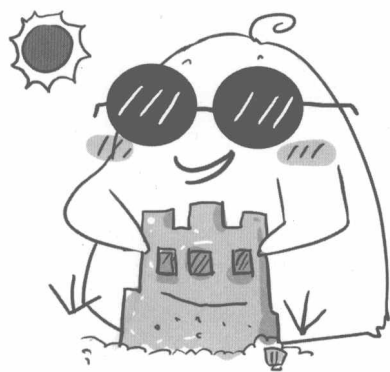

性别：男
爱好：陶醉在自己的世界中。
外貌特点：长相阳光帅气的小男生。
性格：十分自恋。

1

四格漫画概述

四格漫画是现在非常流行的一种漫画类型，相对于连载漫画来说简单一些。它内容有趣、简洁大方，往往在最后一格中揭示出人意料且让人爆笑的结果，使人看后心情愉悦。四格漫画虽然简单，但想画好而且画得有趣也并不容易。下面我们一起来学习四格漫画的相关知识，把握其规律和本质，这样才能画出具有自己风格的四格漫画。

芋尔基！

我是可爱先锋

就是摆Pose~……

我最拿手的

造型+性感吧……

看我娴熟的形

呃……闪了一下
我的小蛮腰……

1 漫画的种类

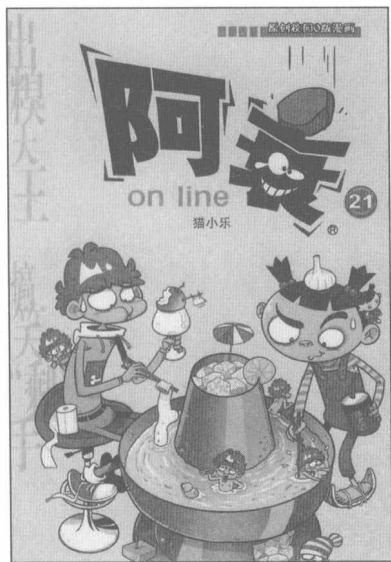
漫画是用画面去表达作者的思想感情和对社会、对人生的认识。它打破以往传统，采用灵活多变的形式，像极了电影分镜头剧本。现代漫画的分类很复杂，按形式可分为单幅漫画、多幅漫画、连环漫画、插图小说与绘本；按用途可分为讽刺漫画、幽默漫画、宣传漫画；按色彩可分为黑白漫画、单色漫画、彩色漫画；按受众可分为儿童漫画、少女漫画、成人漫画等。

1.1 形式

按照形式，可以把漫画分为单幅漫画、多幅漫画（包括四格漫画）、连环漫画、插图小说与绘本。下面我们就分别来看看这些漫画的特点。

单幅漫画

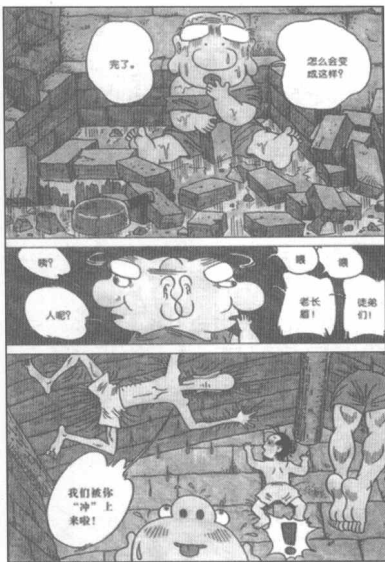
单幅漫画是指画面构图完整且有一定构思内容的作品。

猫小乐《阿衰》单幅漫画封面

连环漫画

连环漫画是指应用分镜方式来表达一个完整故事的多幅绘画作品。

敖幼祥《乌龙院》

连环画

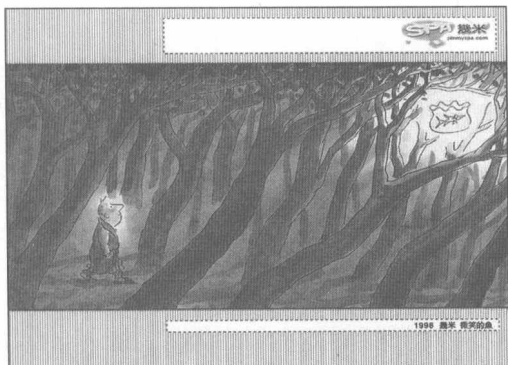
连环画是中国最早出现的漫画，是指用多幅画面连续叙述一个故事或事件发展过程的作品，实际上应称为“连续画”。新中国成立后，连环画进入了蓬勃发展期，那时大多以土地改革、抗美援朝、婚姻法等国家的大事为题材，一些古典名著也成为其表现的内容，代表作有《三国演义》、《水浒传》等，深受人们的喜爱。

《西游记》连环画

绘本

绘本一般是指以绘画为主，兼附有少量文字的作品类型，绘画风格自由，简单说就是“画出来的书”。

几米《微笑》

高木直子《一个人住第五年》

1.2 题材

漫画的题材很广泛，不受任何限制，而且每种类型都非常受欢迎。目前主流题材大致有以下几种：生活类、科幻类、情感类、神鬼类、魔法类、魔幻类、冒险类、竞技类、推理类、动作类。此外还有很多其他类型：历史类、搞笑类、耽美类、血腥类、恐怖类等。下面我们就着重介绍几种常见的类型。

1.2.1 生活类

关键词：家庭、学校、工作

以日常生活中的烦琐小事为内容，从这些点点滴滴的小事中得到领悟或记录一些搞笑的事情，这种题材十分符合大众的口味。

沈小川《哎哟妈妈》

1.2.2 情感类

关键词：恋爱、告白、感情

情感类的漫画着重于突出人物的情感与故事的发展。以人物感情变化为主线，是少女读者所喜爱的漫画类型。读者可以从画面中感受到人物细腻而温柔的感情。

明晓溪《会有天使替我来爱你》

1.2.3 动作类

关键词：必杀技、格斗、功夫

动作类的漫画主要以精彩的打斗来吸引读者，给人紧张的感觉。激烈的格斗吸引了无数热血少年。这类漫画大都以形形色色、身怀绝技的人物来引发故事。

黄玉郎《风云》

1.2.4 冒险类

关键词：冒险、旅途、魔法、战斗、仇恨

冒险类的漫画与游戏主题的漫画相似，大都是几个人结伴出行，为了共同的目标前进。这个队伍中的每一个人都有各自擅长的技能，形成互补关系，克服旅途中种种困难并最终达成目的。在途中他们会碰到很多不同类型的伙伴，然后发生很多有趣的事情。

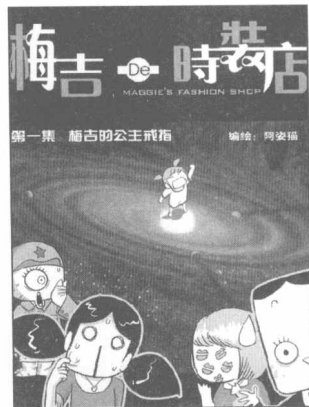

马千里《放屁星球》

1.2.5 魔幻类

关键词：异世界、时空以及奇幻

魔幻类的漫画是利用想象创造奇幻而神奇的世界。它最主要的特点是奇怪：奇怪的空间，奇怪的战斗方式，奇怪的人、事、物，无法用科学或魔法来解释。这种新颖的主题时时刻刻都吸引着很多读者。

阿婆猫《梅吉的时装店》

1.3 地域风格

根据地域与文化背景的不同，各个国家的漫画都具有自己的风格。

欧美漫画

美国漫画一般都有结实的线条、独特的造型。欧洲动画则因地域和时代等因素而差异明显，西欧的风格淡雅细致；东欧就有些晦涩。闻名世界的英雄漫画人物，如蝙蝠侠、蜘蛛侠等，线条刚硬、色调冷清、造型夸张。此外还有一类简单有童趣、幽默可爱、清新感人的儿童漫画，代表是那只著名的鼹鼠，还有巴巴爸爸、蓝精灵等。这类漫画主题健康，动画人物可爱善良、有正义感、相信爱能改变世界。

《蜘蛛侠》

韩国漫画

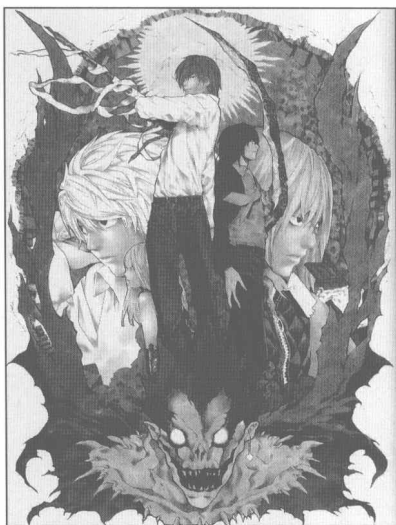
韩国漫画在内容上比较成熟，因为其作者生活经验丰富，写作能力强，因此作品特别贴近生活。韩国漫画画面清新自然，角色可爱，因此在漫画界也占有一席之地。

《宫》

日本漫画

高度发展的日本漫画已经成为世界漫画中具有独特风格以及庞大影响力的流派。日本漫画中的人物造型独特，故事题材丰富有趣，而且面向不同年龄层的读者，在漫画界中占有不可忽视的地位。

《死亡笔记》

中国漫画

随着动画事业的发展，如今中国漫画也出现了各种各样的类型。中国漫画有很强的艺术感，表现出深厚的文化底蕴，故事背景富有民族特色。在吸纳各国漫画的优点后，中国漫画也成了后起之秀。

《80°C》

2 四格漫画概述

四格漫画是漫画中比较简单的一种类型，它用简单的分格清晰地表达了各种各样的故事情节与有趣的创意。

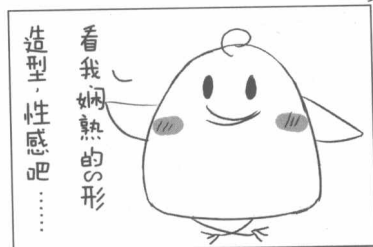
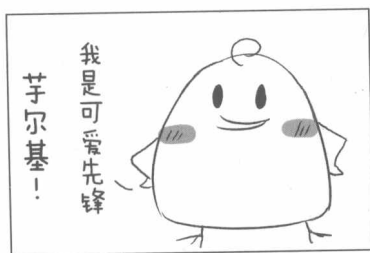
2.1 什么是四格漫画

四格漫画是以“格”为单位的图画，用画面表达作者的思想感情和对生活的认识。它打破了以往传统的叙事方式及形式，很像电影的分镜头剧本，但比其更为简单明了，更注重揭示出人意料的结果。

2.1.1 四格漫画的定义

四格名称

耍性感叨鸡

像这样把图画分别画在四个格子里，而且每个格子都完整地表达一个内容，再根据一定的顺序把四个格子里的内容连贯起来，阐述一件事情或表达一个创意，这就是我们所说的四格漫画。

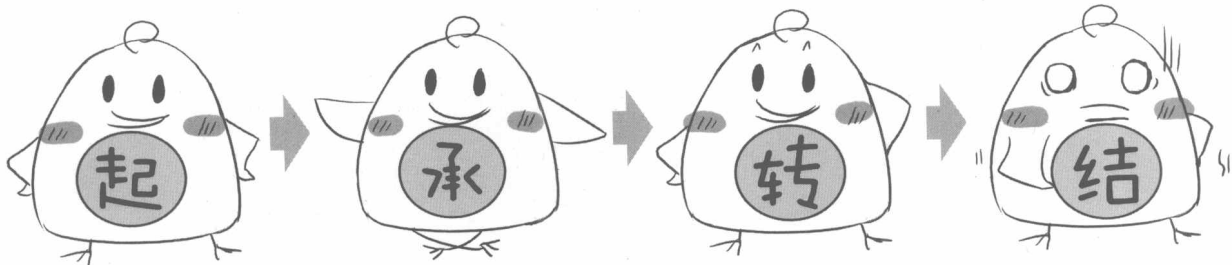
我的糗事什么时候被画成四格漫画了?!

四格漫画作为一种漫画艺术表现形式，用其有限的形式去表达无限的内容。在经过了多年的“洗礼”之后，四格漫画似乎被注入了新的生命力，在内容上吸取了各类漫画的优点，每个四格元素都极大地发挥了其表现作用。

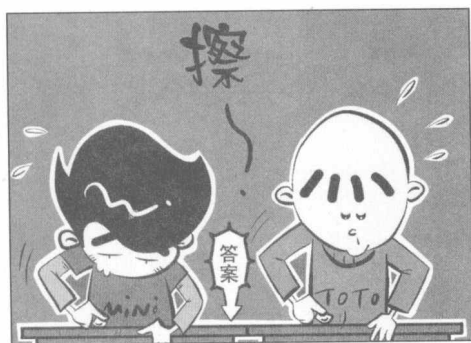
2.1.2 四格漫画的故事模式

四格的结构是：起因、经过、高潮、结局，也称“起承转结”，是事情发生的一般性规律。最精彩的往往在最后一格，结局时常出人意料，看完前三格时，还无法猜出会有什么样的结果。四格漫画不像故事漫画有着丰富的“展现空间”——多格分镜和复杂的结构以及表现形式，四格漫画只用短短四幅画面表述故事，它对于绘制者提炼精华和准确表述的能力要求非常高。

2.2 四格漫画的发展过程

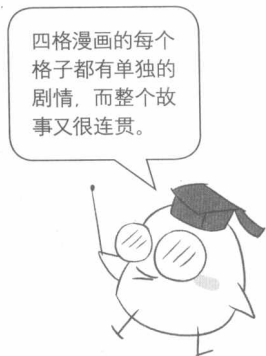
别看四格漫画的形式只是简单的四个小方块，但它的历史可不算短，类型也是多种多样。四格作为漫画的一种表现手法，一直以来都跟随着漫画这门艺术一起成长。远在现代漫画诞生之初，在一些报纸和杂志上面就经常出现用简单的四格漫画形式表达内容的作品。可以说四格漫画的点睛之处是它的最后一格，但如果没有前面三格的铺垫，第四格也是没法出彩的。因此四格之间的联系非常紧密，算是一种极致的“简”。一般情况下四格漫画是采用从上至下的竖排方式，有时也会采用田字形的排列。除了四格的方式外，也有些根据实际情况采用二格、三格甚至五格、八格等创新形式。不过归根到底，这些还是由四格衍生而出的，具备四格漫画的各种特点。

学生擦去桌子上的答案。

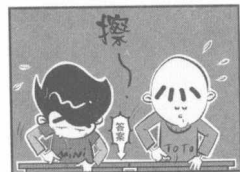
老师抓住两人考试作弊。

四格漫画的每个格子都有单独的剧情，而整个故事又很连贯。

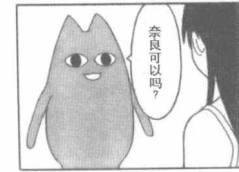
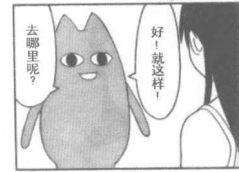
早期的四格漫画，主要是以针砭时弊以及简单叙事类为主，也就是所谓的故事型四格。这类型不管是在当初还是现在，一直都是四格漫画的中流砥柱。此后又陆续衍生了许多以冷笑话吐槽为主的“不条理四格”及讲述平常生活的“实话四格”等。不管是搞笑的、生活的抑或是冷笑话吐槽的内容，都可用四格来表现。随着这种四格漫画杂志逐渐增多，它有了更加详细的分类。到了20世纪90年代末，又诞生了一种新的形式，那就是以可爱女生为主角的“萌系四格”。

普通四格

《Mini&Toto》

萌系四格1

《阿兹漫画》

萌系四格2

《幸运星》

一般来说，最早得到大众公认的“萌系四格漫画”是漫画家东青彦在1999年到2002年期间于Ascll Media Works的漫画杂志《月刊COMIC电击大王》上连载的《阿兹漫画大王》。作为萌系四格漫画的始祖，《阿兹漫画大王》以温馨的日常生活为主，伴随着一些可爱的小吐槽，讲述了一帮小女生在高中三年生活里的点点滴滴。实际上《阿兹漫画大王》不仅开辟了萌系四格这个新领域，也开创了真实时间进度这种表现手法。它的这种特殊的历史地位就算是之后有着极高人气的《幸运星》与《轻音》也难以超越。

角色可爱才能吸引读者哦~

3 四格漫画的特点

尽管四格漫画的形式多种多样，但它们都有一些共性，比如格式、对话、内容等基本要素。因此只要把握好四格的特点，就能轻松地画出这种形式的漫画了。

3.1 四格

四格漫画，顾名思义就是由四个方格所构成的漫画。下面我们就从它的本质——格子来进行分析。

3.1.1 四格的构成要素

四格
名称

择偶标准

左图就是一个标准的四格漫画，它的结构包括了框架、构图和对白。

①框架：所谓的框架方式就是指四格漫画的格子，这些格子的排列决定着阅读的顺序。

②构图：每个格子里都有独立的漫画内容，通过人物角色的安排来体现主题思想。

③对白：表现角色语言、心理活动的文字，整体配合图文起补充说明的作用。

绘制四格的时候
一定要注意以下
几点哦~

1. 四格漫画是通过四个格子来表现剧情的。
2. 一般有着个性的人物设计。他们的动作都非常有趣。
3. 故事情节起伏跌宕，前三格蓄力，最后一格往往有让人意想不到的结局。
4. 对白尽量言简意赅，辅助角色的表现。
5. 整幅漫画具有故事性、连贯性。

3.1.2 四格的排列方式

纵向排列、田字排列、横向排列是三种最基本的四格排列方式。我们可以根据版面的需求，任意选择适合的一种排列方式。

