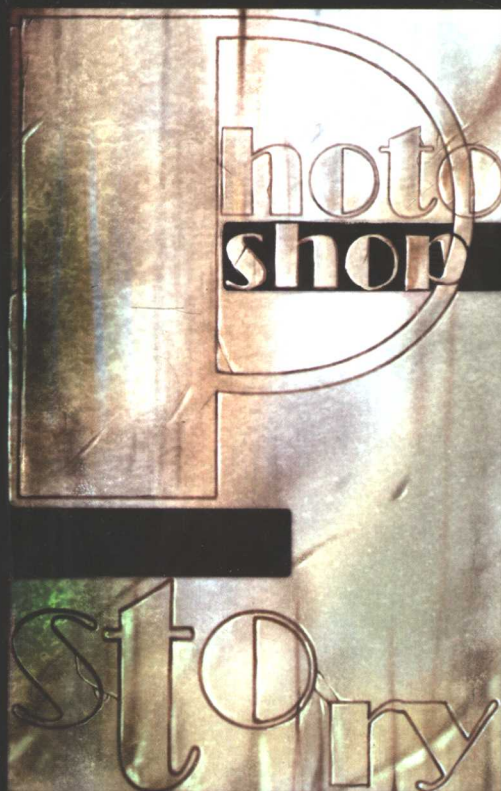

Photoshop CS 中文版

漫画创作故事

马冰峰 谢峰 等编著

电子工业出版社

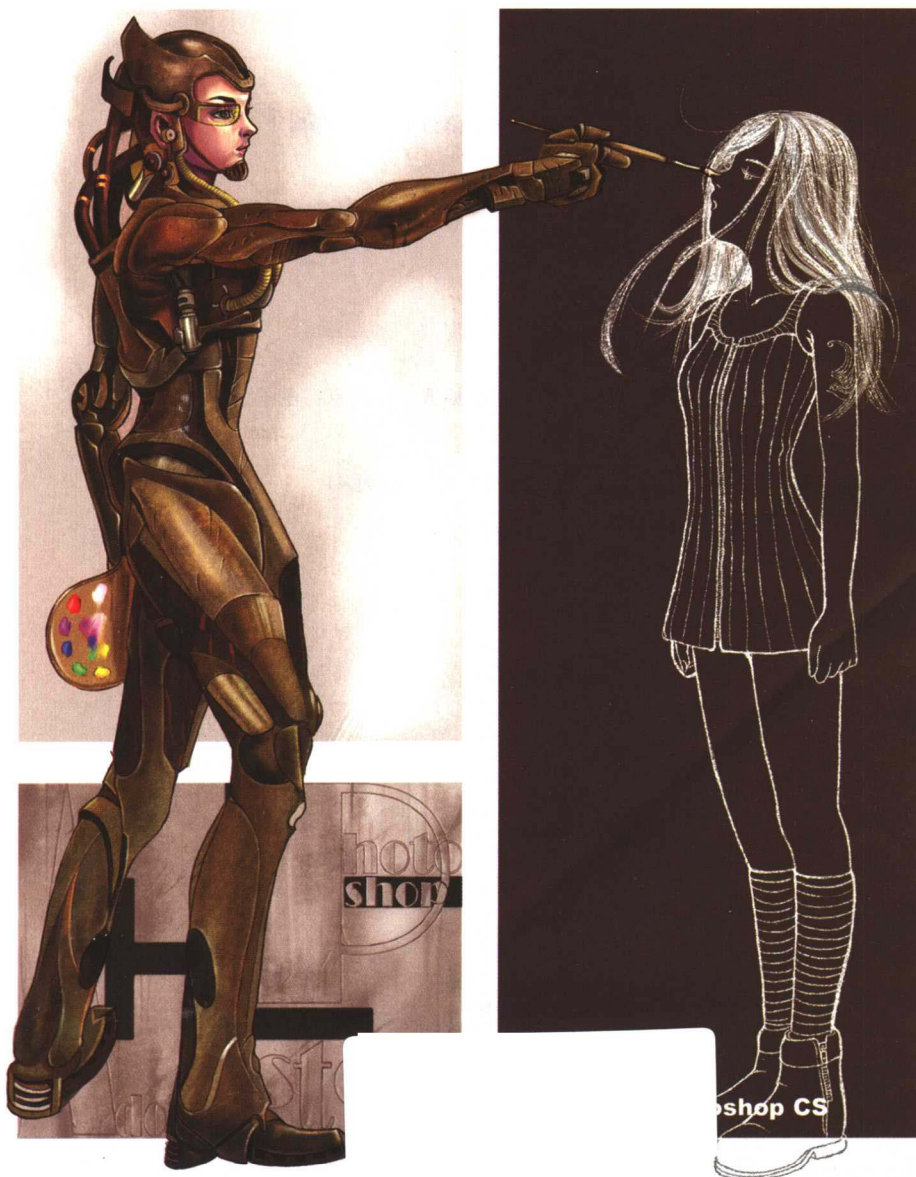
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

Photoshop CS 中文

漫画创作故事

马冰峰 谢峰 等编著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

RJS

内 容 简 介

本书是一本用 Photoshop CS 讲解漫画制作的书。书中详细地讲解了软件的基本使用方法；漫画的基础知识；漫画的构思、构图；漫画的人物和场景等方面的知识。读者跟随本书的讲解进行学习，可以掌握用 Photoshop CS 进行漫画创作的全过程。

“纸上论坛”将作者在网上论坛中与很多网友交流的内容精心整理和汇编，回答了很多有关漫画创作的问题。本书还连载了作者创作的漫画故事《傻瓜的自白》让读者可以更直观地学习和借鉴。

本书配有一张素材光盘，使读者能快速地掌握漫画创作的技巧和流程，并能根据自身的特点加以创造。本书适合作为学习创作漫画的初中级教程，也可作为相关美术专业人员及漫画创作爱好者的自学读本。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop CS 中文版漫画创作故事 / 马冰峰等编著. —北京：电子工业出版社，2005.9
ISBN 7-121-01552-8

I. P... II. 马... III. 图形软件, Photoshop CS IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 077423 号

责任编辑：张瑞喜 何 丛

印 刷：北京京都六环印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销：各地新华书店

开 本：787 × 1092 1/16 印张：20.5 字数：488 千字

印 次：2005 年 9 月第 1 次印刷

印 数：6000 册 定价：59.00 元（含光盘 1 张）

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系。联系电话：(010) 68279077。质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

前言

现在是黎明了，我还没有睡。

这本书是为漫画的爱好者而写的，所以我准备将所有的知识都呈现在本书里。

本书是以Photoshop CS中文版为应用软件来编写的。本书是一本讲述如何进行漫画创作的书，为了切题，在每章的最后都附有用这个软件制作的漫画故事连载。在这里，我感谢永远的草莓地和谢峰，他们为我分担了不少的工作量。

每个人可根据自己的需要选择性地学习，不过我建议还是从头认真学习，这样会有一个全面的领会。本书从欣赏漫画和选择自己的风格开始，一步步地展开了要完成一部漫画所需要的一切知识，从剧本的编写，到人物、风景、道具、投稿等细节，让读者随着本书的进程，完整掌握漫画创作的全过程。

在前言里，我突然想谈谈关于学习。

在我的论坛，有这样一个帖子：“谁知道买什么样的画板好？要多少钱？什么型号？”

后来一个叫兴云的网友发了一个帖子，列举了他在网上搜到的所有关于画板的信息，以及价格情况。

在把那个帖子加入精华系列以后，我写了下面的话：

大家都看了兴云的帖子吧，之所以将其加入精华，是因为他的主动性，现在很多人缺乏这样的精神。网络不是万能的，但是只要你用心就能掏到金子。可是，太多人不知道出于什么原因，总是喜欢依赖别人，他们愿意问十个人，也不愿意自己花时间去找。

就拿兴云的帖子为例，很多人不知道数位板是很正常的，可是很多朋友在看了我的书，了解了数位板后，还不断地发短信、发邮件问我，板子都有什么型号？多少钱？

我不是抱怨这些人打搅我，而是看到他们潜意识的依赖性和惰性。惰性是学习的大敌，不要小看它的影响力，而要像兴云那样，保持一种学习的主动性。

在学习CG这几年，我看到了很多狂热的学习者，可是他们大多都放弃了。原因是进步缓慢，失去了信心，而这些人大多属于被动学习者，总是在那里等待别人给他灌注他要学的，就算顺利，他可以得到多少？他可以超越给他灌输知识的人吗？而主动学习的人，他们会合理地安排自己的时间，主动出击像猎手一样寻找他要的猎物，并从中体会到快乐。

我的好朋友 SHUNKOF 就是这样一个人，在他还没有现在的水平之前，就主动地寻找他可能会学习到的知识。那个时候，在我写书的时候，他甚至可以一个人担当一部分软件知识的章节，写得细致严谨……

其实从古到今，人们都在为怎样更好地做人、求学、交友而思考，所以在学习一技之长之前，最好先学习一种好的学习方法。这就比如，赚钱很重要，但是学习赚钱的方法更重要。

写这篇东西花了我 30 分钟时间，希望我这 30 分钟可以给你一些启示，思考一下你是那种人？

这半年只有两件事可以让我放松一下。一是关注一下我一直想购买的单反数码相机——尼康 D-70。看看其他人用这台相机拍摄的照片，查一查当日它的身价又降了多少。另外就是打理我的那块论坛。这一小块论坛是当初在编辑同志的建议下建的，为的是和读者有一个图书以外的交流空间。这中间也得到了很多网友的帮助，在这里我表示感谢。其中最让我感动的是扶金龙先生，他是这个论坛的缔造者。不是大款也不是公司投资，是他一个人买空间、做网页。前一段网络空间有问题，他一直瞒着我，不愿意让我分心，我几次提出给他寄一点钱来解决这个困难，他也婉言拒绝了。

在大家的努力下，论坛一天天的壮大，越来越多渴望学习的朋友聚集到这里，相互帮助，相互学习。

当你看完这本书，如果你也有很多话想对我说；也想在网上交流漫画、插画的技法；展示你的作品，欢迎来我们的理想论坛：<http://www.faridea.com/bbs/boards.asp> 的“手绘插画区”。

马冰峰

2005 年 3 月 21 日

目 录

1	第1章 拷贝你的梦	
	1.1 先要有个剧本	2
	1.2 故事的四个要素	10
	1.3 故事都在哪里?	12
	纸上论坛 17	
	连载: 傻瓜的自白 20	
23	第2章 你有风格吗?	
	2.1 漫画的概念	24
	2.2 浮光掠影	24
	纸上论坛 38	
	连载: 傻瓜的自白 40	
41	第3章 数字漫画笔	
	3.1 Photoshop CS 界面介绍	42
	3.2 Photoshop CS 的图层概念	55
	3.3 漫画初体验	57
	3.4 必需的硬件——电脑世界的画笔	71
	纸上论坛 73	
	连载: 傻瓜的自白 74	
77	第4章 从人物开始	
	4.1 人体的骨骼	80
	4.2 人体的比例	82
	4.3 人物的动作	85
	4.4 一切绘画的基础——素描	87
	4.5 人体速写练习	87
	4.6 寻找自己的模特	92
	4.7 人物的服装	92
	纸上论坛 94	
	连载: 傻瓜的自白 96	
97	第5章 天使的面容	
	5.1 完美的比例	98

5.2 分解五官	103
5.3 日式人物	120
5.4 感情色彩	135

纸上论坛 142

连载：傻瓜的自白 144

145

第6章 别小看手足

6.1 手的结构	146
6.2 手的教程	148
6.3 脚	153
6.4 特别篇	157

纸上论坛 167

连载：傻瓜的自白 169

171

第7章 我有倚天剑

7.1 机器蜘蛛	173
7.2 吕布与貂蝉	201

纸上论坛 218

连载：傻瓜的自白 224

227

第8章 给我个空间

8.1 风景教程	228

纸上论坛 246

连载：傻瓜的自白 257

259

第9章 封面和扉页的设计

9.1 封面制作	260
9.2 扉页设计	292

纸上论坛 304

连载：傻瓜的自白 305

307

第10章 最后的技法

10.1 分镜	308
10.2 学习无处不在	309
10.3 对话气泡	310
10.4 最后的教程	313

纸上论坛 321

连载：傻瓜的自白 322

第1章 拷贝你的梦

这是本书的第1章，但却是完成了本书的大部分章节后，才开始写的。因为，这已经是我写的第4本书了，对于写书也算是轻车熟路了。但是，在这章里想要表达的内容太多、太密，让我不能随心所欲地讲解。

人都是有梦想的，这梦想让我们的一生都有些不安分和焦躁。我的梦想就是漫画。因为在漫画的世界里，我就是KING。我知道你一定也是那个和我做着同样一个梦的人，我们被同样的梦魔锁在一个热血沸腾的空间，积蓄我们未知的能力。

在打开本书的一瞬间，将你的梦想唤醒，和我一起走吧……

1.1 先要有个剧本

在画每个漫画之前，应该先有个剧本，如图 1-1 所示。

图 1-1 先要有个剧本

漫画的画功和故事剧本哪一个更重要？对于这个问题可能是仁者见仁的。每个热爱漫画的人都会有自己的看法。我算是比较中庸的一种了，一直认为漫画的画功和故事都很重要，这也和我看漫画的经历有关系。我第一次认真地去读一本漫画是因为我喜欢的那个女生喜欢漫画。有一天，她对我说：“我最喜欢《乱马 1/2》了，好搞笑啊。”

于是，我立即找来这套漫画看了起来，如图 1-2 所示。

图 1-2 《乱马 1/2》

这就是真正影响我的第一部漫画了。在这之前，小学的时候，我还非常喜欢小人书《丁丁历险记》，那时候，上下两册需要人民币 8 毛钱，比其他的小人书贵 4 倍，如图 1-3 所示。

漫画的魅力就在于，对你来说这些卡通的人物是活的、是存在的、是你的好朋友。有时，我会觉得我就是那个阿道克船长，有点爱喝酒。

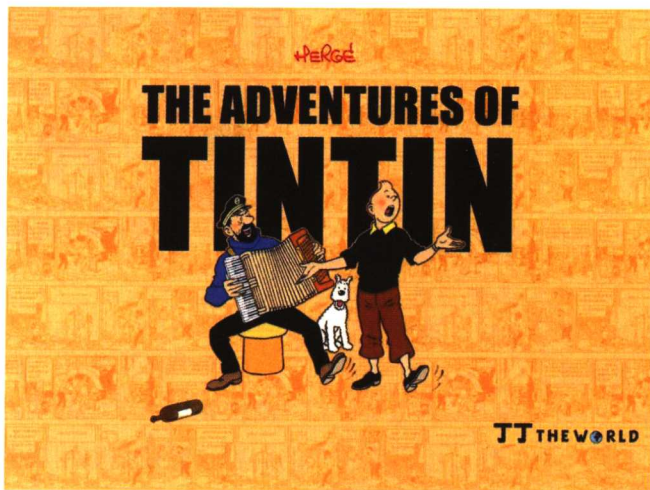

图 1-3 《丁丁历险记》

在看完了《乱马1/2》后，我就迷上漫画，正好那时候有一套新的漫画发行了，它就是《七龙珠》，如图1-4所示。可是它发行得很慢，每次去书店，老板都耐心地说：“鸟山明还在画呢。”

这是一套全球销量过亿的漫画，它简直是漫画界的奇迹。而且，一旦踏入它的世界，你就不能自拔。我每次整理书柜，只要是无意中拿起一本《七龙珠》来看，就必定一直看到大结局才算罢了，导致我忘记了整理书柜的初衷。

图 1-4 《七龙珠》

到现在，我看了大量的漫画，其中比较喜欢的有《蜡笔小新》和《樱桃小丸子》，如图1-5和图1-6所示。

无论何时，打开DVD，听到小新说：“大象，大象，你的鼻子……”都会让我忍俊不禁，而忘记一天的烦恼。

图 1-5 《蜡笔小新》

看到小丸子这样一个敏感，而且单纯的小女孩，有谁不会联想到自己的童年呢？

所以说，要想制作一套漫画故事，关键是要有一个好的剧本。

图 1-6 《樱桃小丸子》

引用了这么多，来说明先要有个剧本，真是麻烦，老师，你是在骗稿费。

.....

本来我还想引用一些《樱桃小丸子》的片断来强调一下我的观点，但是出于版权的问题，我还是引用我的拙作来示范一下吧，如图1-7至图1-11所示。

夏天的雨很多，这时候一个人在家里无所事事
懒散的人也会寂寞的……

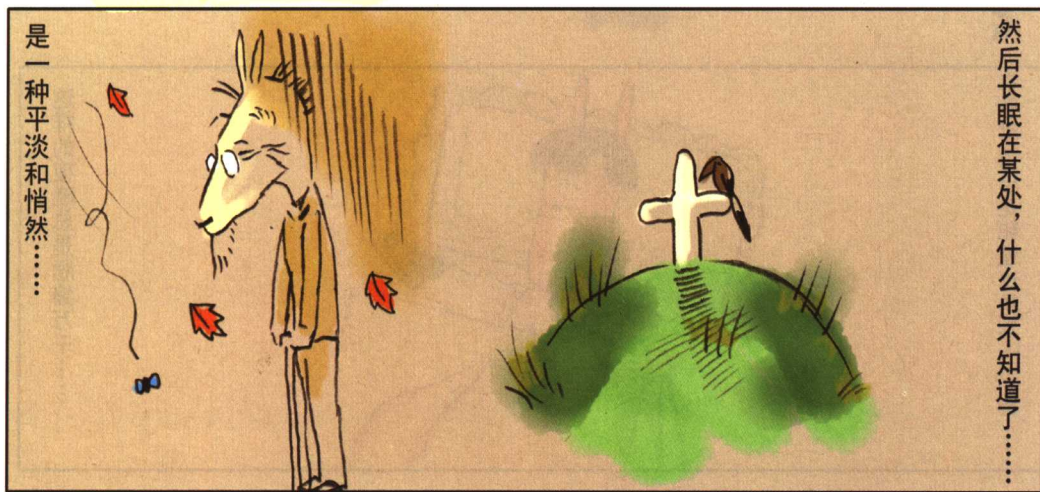
不过我特别喜欢下雨，因为，可以在
雨夜睡个好觉，呵呵，真是懒散……

图 1-7 那时候的我 1

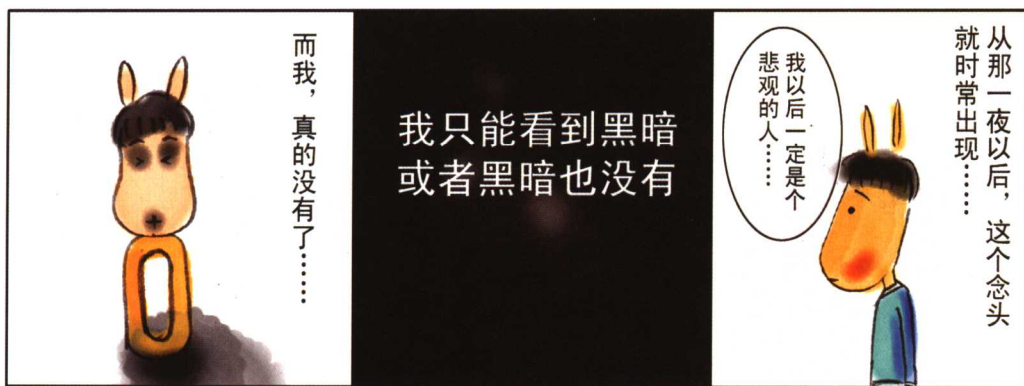
有一天，我也会死去的……

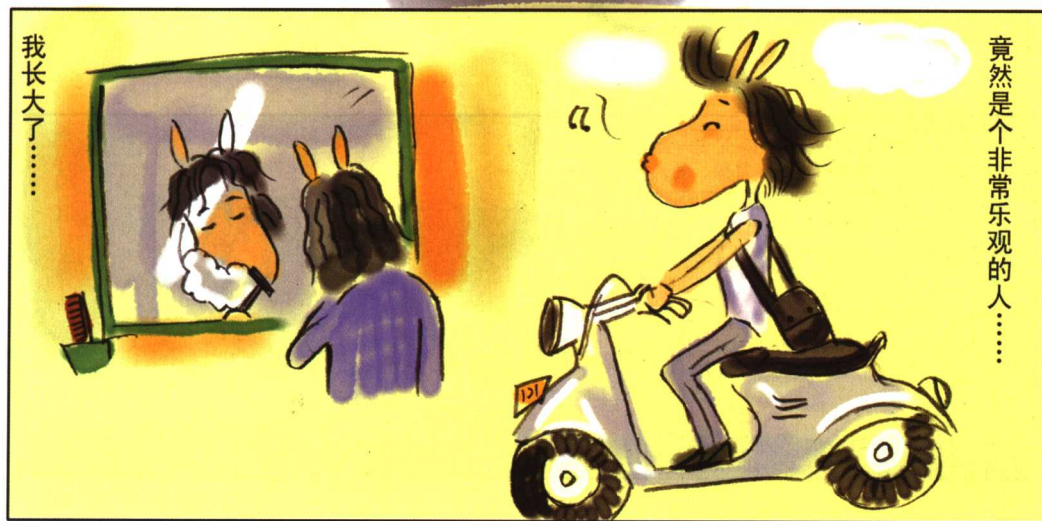
而在另一个世界……

图 1-8 那时候的我 2

通就匆匆地溜了……
时光没有感情，它没等我

因为我开始领略生活的艰辛了~
第一次学会挣钱，也第一次心里一沉~
第一次真正恋爱，时常心中发酸~
已经沒有时间去想那些讨厌的东西了。

图 1-9 那时候的我 3

活着，其实挺难的……

以后不要找我了……
你会找到一个比我好的
再见……或者说不见……

找不到自己应有的位置……

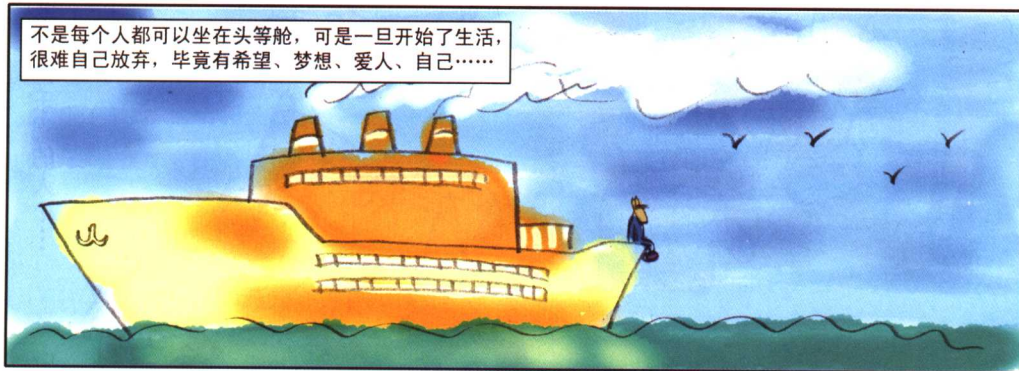
一次次的努力，一次次的失败

让人变得无所谓了……

不是每个人都可以坐在头等舱，可是一旦开始了生活，
很难自己放弃，毕竟有希望、梦想、爱人、自己……

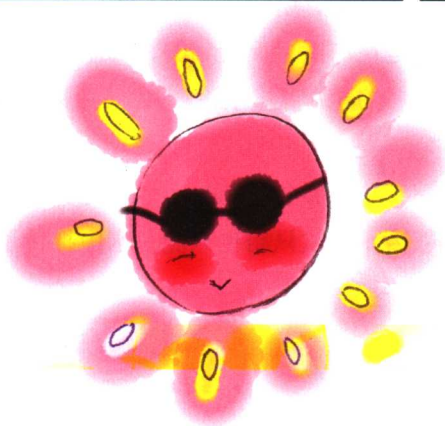
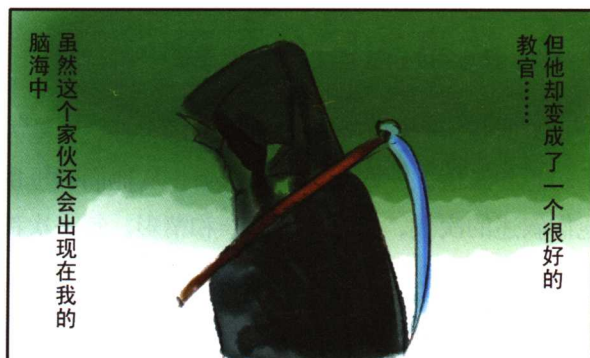

人有这样的一生，其实也足已了……

我从没有过长生不老的幻想

图 1-10 那时候的我 4

他让我更珍惜现在的生活，
让我知道，生活不在从前、不在以后，
而在可以看到听到的现在……
哪有时间去做无谓的感慨，
我很忙……
我在……
一个自己的世界，
在头等舱乘船。

图 1-11 那时候的我 5

1.2 故事的四个要素

有时候，我们不得不承认天赋的存在，有些人天生有种创作故事的能力，他们充满了幻想和激情。一件很普通的事情，从他们嘴里讲出来就特别有趣。一个故事，会随着他们叙述的次数，而越来越复杂和精彩。每一次都会有新的情节加入，到了最后，连他们自己也沉醉在这样生动感人的故事情节里。

为什么会这样呢？因为他们完全掌握了一个故事的四个要素：**起、承、转、结**。

起、承、转、结。这四个字，在日本的书中比较常见，所以很多朋友都以为，这是日式的讲法。其实不然，我第一次接触这四个字，是在广播里面听到的，具体内容我都记得。那是相声大师苏文茂和朱相臣合说的一段经典的相声《捧哏论》。在对话中，逗哏看不起捧哏，说他是摆设，只会说“嗯，啊？嗨，是，别挨骂了。”

捧哏不服：“我们这个相声，就好比一只船，我就是那个掌舵的，你就是那个划船的……没有我们捧哏来掌握故事情节的**起、承、转、结**，你这只船也只能在水中打转了。”

虽然是一句笑谈，却揭示了一个故事的基本结构。

那么，什么是**起、承、转、结**呢？

我们先看看下面这段漫画故事，如图 1-12 所示。

起：看到别人长高了，自己不免有点……

承：继续“起”的主题，展开故事的内容，介绍我为什么一直坐在第一排的。

转：提出一个理论，用跳跃的思维，将长高和做梦联系在一起，让人觉得意料之外，情理之中。

结：结果我很渴望夜里梦到西瓜皮。其实结果（做梦），是强调了“起”（我想长高）的主题。

最后提到的“听说一个新的说法”，算哪一个部分？

问得很好，其实任何理论都是灵活的，学会理论并套用理论，然后再超越理论。如果一定要给后面的下一个定义，那它属于另一个转。这样，就会将故事继续下去了。