

新世纪 卡通漫画技法 2

构图篇

铅笔俱乐部 / 田中道信 著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

附赠
练习用线稿

本书由日本 Maar-sha 社授权中国青年出版社出版中文简体字版，未经出版者书面许可，任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

“MANGA BIBLE 2: KOZU YABIRI-HEN”

by and edited by Enpitsu Club and supervised by Michinobu Tanaka

Copyright © Enpitsu Club, 2004.

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Maar-sha Publishing Company LTD.

This Simplified Chinese edition published by arrangement with Maar-sha Publishing Company LTD., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo.

版权登记号：01-2005-5034

图书在版编目 (CIP) 数据

新世纪卡通漫画技法 . 构图篇 / (日) 田中道信著; 黄文娟等译 . —北京: 中国青年出版社, 2006

ISBN 7-5006-6624-1

I. 新 ... II. ①田 ...②黄 ... III. 漫画—技法 (美术) IV. J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 152782 号

书 名：新世纪卡通漫画技法 . 构图篇

编 著：(日) 田中道信

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)84015588 传真：(010)64053266

印 刷：北京恒信邦和彩色印刷有限公司

开 本：787 x 1092 1/16 印张：23.75

版 次：2006 年 2 月第一版

印 次：2006 年 2 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5006-6624-1/J·725

总 定 价：58.00 元 (共两册)

新世纪 卡通漫画技法 2

构图篇

铅笔俱乐部 / 田中道信 著

黄文娟、石桂英、
林巧巧、余晓迪 译

打破构图

只在稿纸的框架内无法表现角色的魅力。
让我们打破构图来表达角色的无限魅力！

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

Maar-sha

漫画构图的4种方法

方法

1

破坏平衡感！

- ① **破坏配置**——打破以往统一的构图配置，向不平衡的配置发展。
- ② **变动视点**——创造出变动摄影角度的异次元世界。

方法

2

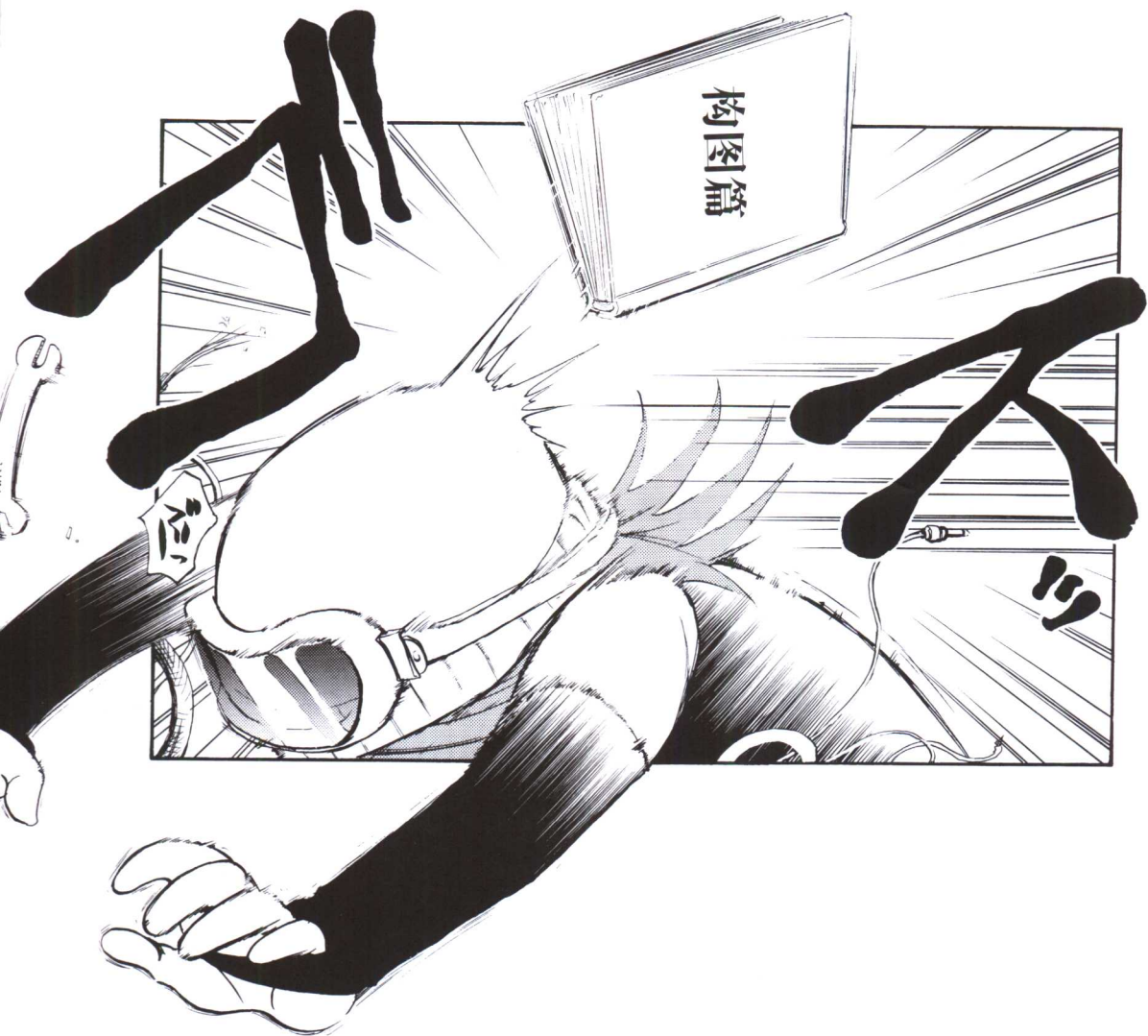
阻碍流向!

- ① 阻碍行动方向——作出逆方向行动的对比。
- ② 阻碍视线流向——在阻碍流向的构图基础上让主角更显眼。

方法3

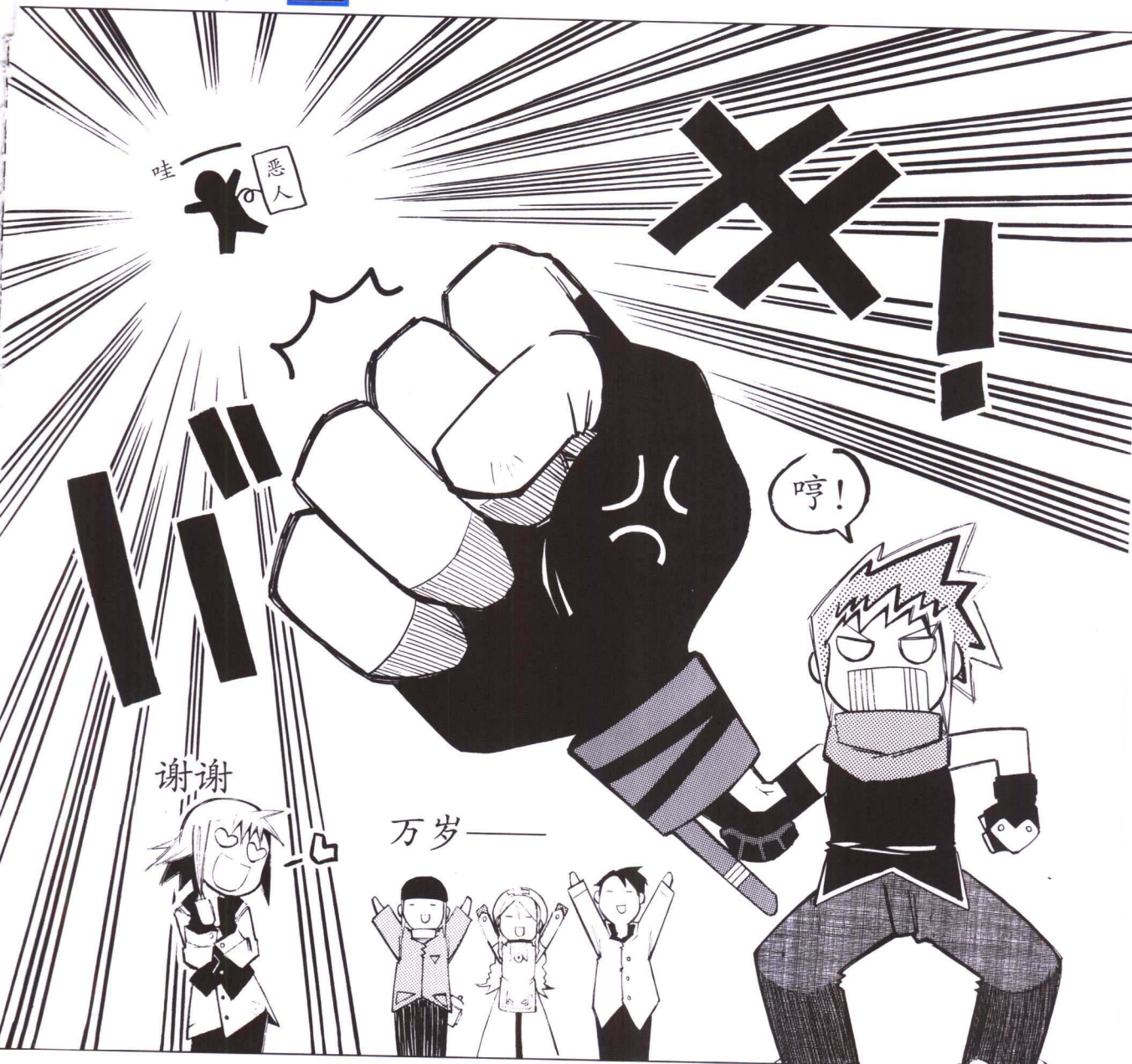
冲破画面！

① 冲破画框——冲破画框的画法，产生更生动的动态效果。

② 冲破原稿纸——身体或小道具的一部分冲出纸的范围，产生动态和扩展画面效果。

方法4 极端夸张 大小差!

- ① 强调夸张型肉体——将身体的一部分画得比现实中夸张，产生滑稽的效果。
- ② 强调肉体透视——用扩大身体某部分的画法强调远近感。
(因为普通的画法跟现实中差不多，通常画得比原来大3倍就行)
- ③ 构图制造大小差——作出主角与配角的大小差。

序 言

某一天，从学生时代的漫画恩师那里得到一本漫画。

这部漫画是恩师的作品。故事的主人公是个一个万年低迷的漫画家，借了一屁股债在新宿的街头徘徊，与各种各样的人相遇、分别，从千姿百态的人生中得到感悟这样的半自传性的作品。

这部作品虽然是20世纪60年代后期的作品，相当的古老，但是那些描写人性的东西现在看起来依然让人感动。人为什么在看漫画时会感动？那是因为，漫画为了准确地传达人物的感情，在各方面花了不少心思。无论你有多么好的故事情节，如果不具备一定的绘画技巧就很难向读者传达你的想法。

其中的一项技巧就是构图。在一个画面中将角色放在什么位置上、怎样选取空间、如何让角色动起来，将构图的要素一个个积累起来，构筑成自己“想要传达的东西”非常重要。为了帮助大家将“想要传达的东西”变成“可以传达的构图”，我们编写了这本《构图篇》。我将在恩师那里得到的、经过时间的洗练依然毫不褪色的感动，用漫画独特的构图法为大家展现出来。

在看这本书的各位当中，或许有人看过《新世纪卡通漫画技法1光影篇》。这本书是《新世纪卡通漫画技法》系列中的第二本。希望通过这个系列，让大家在自己的作品中可以灵活地表达出自己“想传达的东西”。

田中道信

フーテン
(全)

永島慎二

田中道信さん
蔵

一九八八年十二月

筑摩文库《徘徊》 永岛慎二著 筑摩书房刊

这部漫画中描写了在二十世纪六十年代经济高速增长时期，一群成为“边缘族”脱离社会的人们，与万年低迷的漫画家“长眠贫治”心灵上的交流、表现出世间冷暖人性化的半自传作品。

《徘徊》的作者永岛氏是本书的监制田中氏学生时代的老师，是引领他了解漫画的魅力的漫画家。

打破构图!	1
漫画构图的4种方法	2
<方法1> 破坏平衡感!	2
<方法2> 阻碍流向!	3
<方法3> 冲破画面!	4
<方法4> 极端夸张大小差!	5
序言	6

CHAPTER1 漫画构图的建议 9

什么是“构图”?	10
绘画方面	10
漫画方面	11
将名画的基本构图活用在漫画上	12
黄金分割	12
动态对称	12
三角形	14
倒三角形	15
圆形	16
S形	17
隧道型	18
对比	19
让构图活性化、打破构图!	20
来画漫画吧	22
STEP 1 道具汇总	22
STEP 2 钢笔与网点前期准备	23
STEP 3 原稿纸的使用方法	24
STEP 4 剧情漫画的单幅画法	26

CHAPTER2 单幅的画法 41

单幅画的作用	42
纵向位置	42
横向构图	43
<从单幅画起>	
首先,先从轮廓开始	44
1人构图	46
2人构图	48
3人构图	50
4人构图	52
5人构图	54
团体构图	56
表现出故事中的世界观	58

12个主题的单幅作品 61

1 校园题材	62	7 耽美	92
2 幻想	66	8 英雄	96
3 科幻	74	9 体育	106
4 美少女	78	10 历史剧	110
5 哥特式罗丽塔	82	11 恐怖	116
6 女性漫画	88	12 儿童漫画	120

CHAPTER3 漫画分镜的画法 125

分镜漫画通过构图变化让漫画变得更有意思! 126

<你想表达什么?>

考虑每个画框的作用 128

<漫画分镜的画法>

首先,从构思开始 130

展示格构图的彻底解析! 132

<EMOTION>

愤怒	132
悲伤	133
孤独	134
恐惧	135
爱情	136
敌意	137
安心	138
不安	139
惊讶	140
失意	141

<ACTION>

登场	142
前进	144
离去	146
逃/追	148
对抗	150
战斗	152
飞行	156
坠落	157

故事高潮的表现1 故事到底要以谁的视点展开? 158

故事高潮的表现2 逆转正剧 160

后记 162

线稿集 164

新世纪卡通
漫画技法

CHAPTER

漫画构图的建议

什么是

绘画 方面

绘画构图法要考虑在有尺寸限制的画布上提高它的完成度！

绘画，基本上作为要在有尺寸限制的画布上的画，必须具有较高的完成度。这是非常困难的一件事。如果什么都不想就直接画的话，很容易变成毫无头绪的东西。分析古今中外的名画杰作，整理了一些平衡度较好的构图将他们拿出来进行统计分析和总结，编写出了绘画构图法。

在近代、现代，使用构图法变成能绘制出完成度较高的作品的重点。以下介绍具有代表性的方法：

<画面分割的构成>

能表现出主角和配角效果定位的方法

- 三份分割法
- 黄金分割
- 动态对称

<使用图形的构成>

利用图形框架的配置方法

- 三角形
- 倒三角形
- 圆形

<使用文字记号的构成>

利用文字的形态，作出流线型构图的方法

- S字型
- V字型
- U字型
- L字型
- T字型
- Y字型
- Z字型
- W字型
- 十字型
- X字型

<使用纵深的构成>

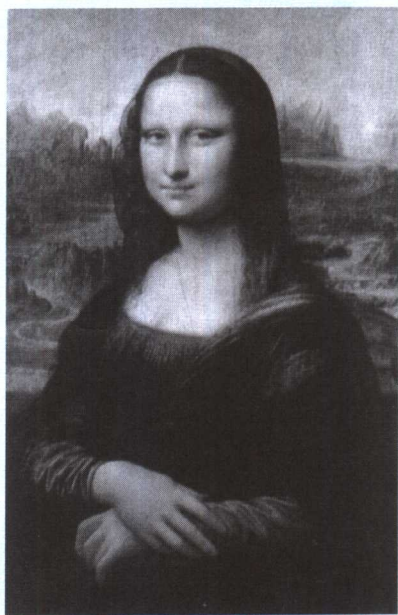
将视线从近景诱导到深处世界的方法

- 隧道型
- 逆隧道型

<使用对比的构成>

强调对比特征的方法

- 对称型
- 非对称型

雷奥纳多·达·芬奇的杰作《蒙娜丽莎》是三角形！

(蒙娜丽莎的肖像)

Point!

利用绘画的构图法让漫画活起来!

绘画的构图法，使用在漫画中也能让作品提高完成度。可以将这些基础构图在漫画中活用。不过，在漫画方面，一张画画得好不好不代表全部。能画出表达故事情节的画才是最重要的，因此根据构图的观看方法也自然有所不同。

“构图”？

◎ 漫画 方面

漫画是将具有各种各样作用的插图集中起来，对应不同的任务考虑不同的构图。

◆ 封面

放在店里，让人看到时产生冲击性的吸引力是必要的。因此在画时就要让主角发挥最大限度的魅力。

◆ 扉页

是漫画的导入页，一定要给读者非常有趣的印象！画时要把登场人物和故事的魅力介绍给读者。

◆ 页码和画框的分割

〈页码〉

要作出想让人早点翻到下一页的效果！以展开页为单位的构成，要将视线很好地引导到下一页需要花不少心思。

〈分格〉

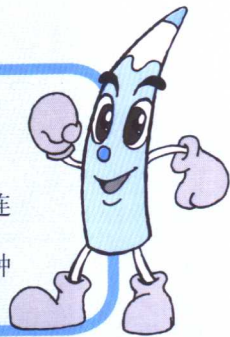
把所有的画框联系起来完整地传达给读者一个故事！画的时候要意识到从一个画框转向下一个画框的衔接。不管怎么说，有趣的展开是决定胜负的关键！

《大道魔法师少年皮埃罗》1~3卷
2002年 荻野齐（小学馆）

Point!

利用《漫画构图的4种方法》，画出想让读者继续看下去的漫画！

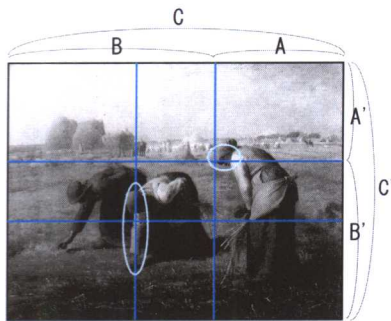
漫画不是一张单幅就能完成的东西。是由担负各种各样使命的插图相互连接，来完成一个完整故事的。为此，有必要从绘画构图法中，派生出漫画独立的表现法《漫画构图的4种方法》，来画出有趣的漫画。

将名画的基本构图活

表现主角和配角效果的配置法

黄金分割

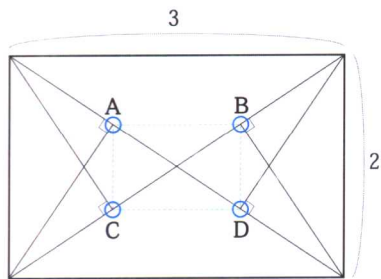
$A(A') : B(B') = 1 : 1.615$ $B(B') : C(C') = 1 : 1.615$

《拾穗者》米勒

(1814~1875年/法国) 收藏于澳塞美术馆

在纵横边1:1.615分割线上安置主角和配角，调整平衡非常自然的映入眼帘。绘画统计学上称这种构图法为“黄金分割”。上图如果 $A(A') : B(B')$ 是1:1.615的分割，那么 $B(B')$ 和 $C(C')$ 也就变成1:1.615的比例了。名画《拾穗者》，主角和配角就以黄金分割的比例放置，非常自然地跃入眼帘。

动态对称

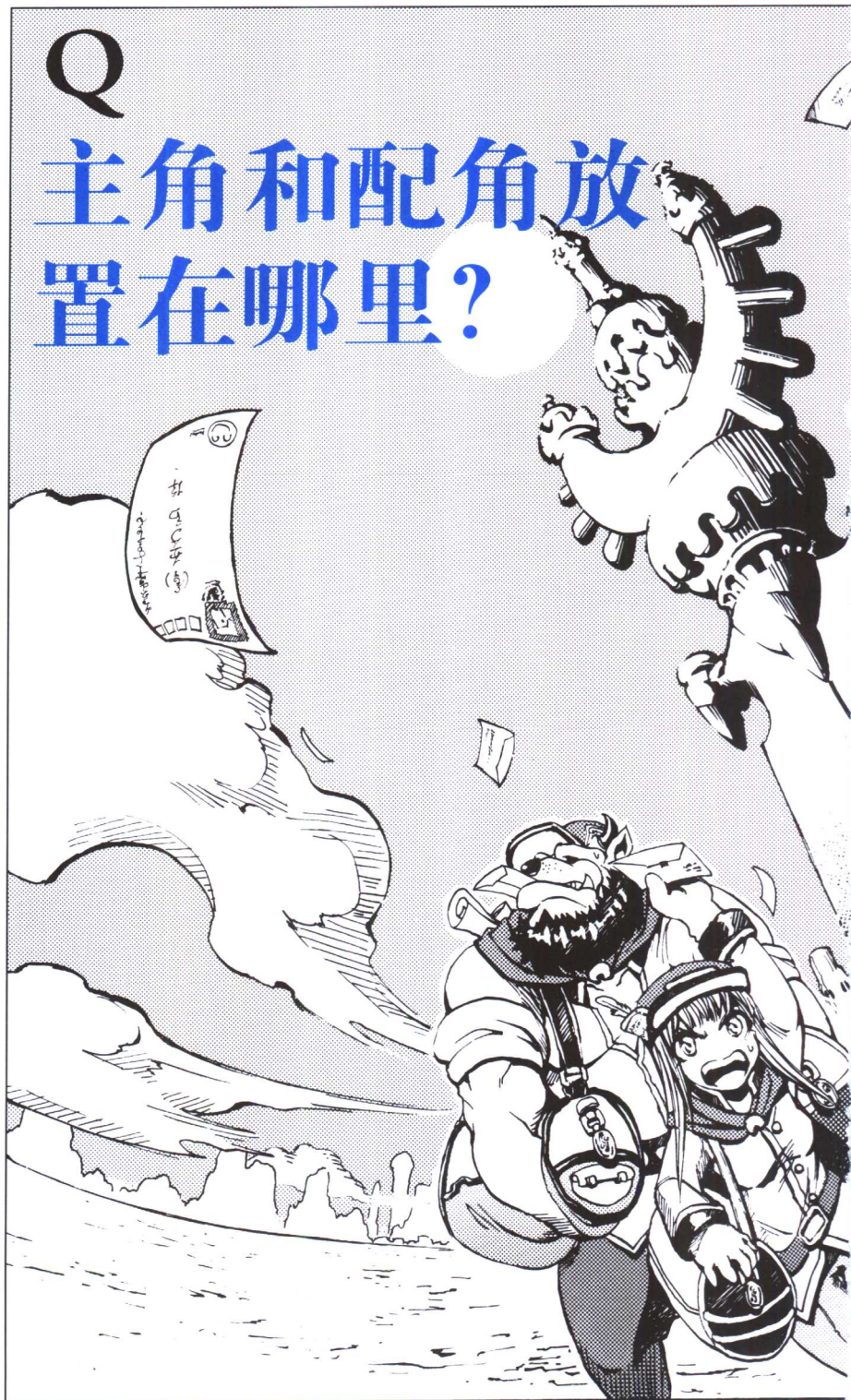
参考文献：画面构成的技巧（玄光社刊）

在横3:竖2的比例画面画出对角线，在对角线4个顶点上再画出垂直线，各交点连接出ABCD4个点，称为主角和配角配置构图法的动态对称。

比如说如果将主角放置在B点上，那配角最好放在对角线C点的位置上。可以达到自然跃入视线中的两全其美的效果。这时候，配角是重点背景或是小道具什么都可以。

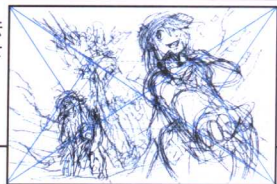
Q

主角和配角放在哪里？

用在漫画上

使用将画面纵横分成三等份、在等分线延长线的4个交点上安置主角和配角，这种3份分割法是古代流传下来的绘画构图法。接近这种分割的构图法是“黄金分割”和“动态对称”。下面的插图使用的是“动态对称”的方法。

《草地上的圣母》拉斐尔
(1483~1520年/意大利人) 收藏于维也纳艺术史美术馆

高低与纵深的表现

三角形

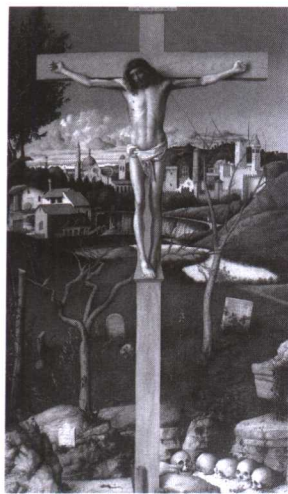
这是使用最简单的构图法。在等腰三角形的各顶点安置主角或配角，就能表现出高低和纵深感。虽然能表现出非常不错的统一效果，但是用在漫画中就缺少趣味性，这时最好将三边转换成不等边三角形。

制造出不稳定感以及动感

倒三角形

与三角形相反，表现出不稳定动态的代表性构图是倒三角形。倒三角形与三角形一样，等边三角形缺乏动感，使用富有变化的不等边三角形比较好。边长的不同能产生更有活力的动感。

《十字架上的基督》
乔凡尼·贝利尼
(1430~1516年/意大利人)
收藏于储备信托银行画廊

