

NI XIANG MAN HUA SHI ZHAN JIAO CHENG

漫画实战教程

剧本分镜篇

许培育 编著

- 漫画原创秘籍
- 漫画创作实例讲解
- 结合艺术类大专院校漫画课程

上海人民美術出版社

漫画 剧本分镜篇

实战教程

许培育 编著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画实战教程. 剧本分镜篇 / 许培育编著. —上海:
上海人民美术出版社, 2005
ISBN 7-5322-4440-7

I.漫... II.许... III.漫画-技法(美术)-教材
IV.J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 056473 号

《漫画实战教程——剧本分镜篇》

编 著: 许培育

责任编辑: 卢 卫 金 焰

出版发行: 上海人民美术出版社

上海文艺出版总社动漫发展中心

地 址: 上海长乐路672弄33号

印 刷: 昆山市亭林印刷有限责任公司

开 本: 889×1194 1/16 印张: 9.75

版 次: 2005年7月第一版 2005年7月第一次印刷

印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 7-5322-4440-7/J · 4025

定 价: 25.00元

目录 CONTENTS

创作前的基本知识与认知	5	分镜的技巧与运用	107
从创意开始	29	人物及对白的演绎	133
如何有效地编剧	49	实例演示	145
分镜前先分格	95		

序 言

当上海人民美术出版社的编辑提出编写漫画教学书籍的建议时，原本是因为朋友的关系，便很爽快地答应了。同样的提议，在中国台湾地区也一直有人向我提起过，我的好友素兰也曾邀请过我，她在这方面的经营已经相当的系统，而我终究还是没有完成她的托付。

其实有两个主要的原因一直让我裹足不前：第一，因为我一直忙于原创作品的创作与连载。连载的过程是相当忙碌的，或许因为有点懒散，有点时间就希望能放在和漫画不相关的新鲜事物上，也就因此迟迟不曾动笔；第二，因为即使我已经创作了将近20年。著作也已近60册，但是总没有完成过一部撼动市场的巨著，由我来编写这样的书籍未免怕误人子弟，深感心虚。

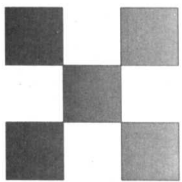
对于我来说，漫画像是一个深入骨髓的病毒，使我无药可救，一辈子也逃不出它的阴影，那就注定为它奉献一生了。很多朋友邀我去从事更为赚钱的工作，我也曾经阴错阳差地进入电玩产业，但终究还是像思乡的懦夫一般逃回了家乡。因为我已经深中漫画“吗啡”之瘾，失去了它，灵魂也结束了，不为任何原因，已经无法用理性和言语来形容我和漫画的关系了。

对现在的中国漫画人来说，除了香港，创作者都面对着相当艰难的创作环境，从中国台湾地区在上世纪80年代漫画兴盛的王朝开始，本土创作就一直在颠颠簸簸的歧路上行进着。每个漫画家就像是万能的天神，从编剧分镜到人物背景加上网点，样样都要无师自通，出版社虽然也尽力学习日本的编辑制度，但总是且战且走，日本强力的顶尖作品，短时间涌进了当地市场，本土漫画家便赤裸裸地揭竿上阵，眼见着一个个中箭落马，战友越来越少。而新一代的漫画家却因为没有发表的舞台，也越显凋零。

几年前，具有冒险精神的漫画家敖幼祥、孙家裕、林政德等等中国台湾地区的成功漫画家相继赴内地发表与开发创作，仿佛要将漫画推到高峰的可能性都寄托在内地了。我在经历与内地漫画家的交流，实际观察创作与出版环境，以及在内地开发创作的具体经历之后发觉，在画技和工具的运用上，内地确实已经到达一定的水平，也有部分漫画家认知到创作的真正精神，不断精进。对于这些深爱漫画创作的同行很是感动，也希望国际漫画的舞台上，我们本土的画家能占有一席之地。这里仅将自己土法炼钢的微薄经验给同行们分享，希望能抛砖引玉，结合更多人的创作领悟，提供给漫画读者更多更好的作品，以创造出不依赖他国，而真正属于国人的漫画市场。

许培育

2005. 5. 18 于上海

第1章

创作前的基本知识与认知

成为漫画家的心理准备与必备条件

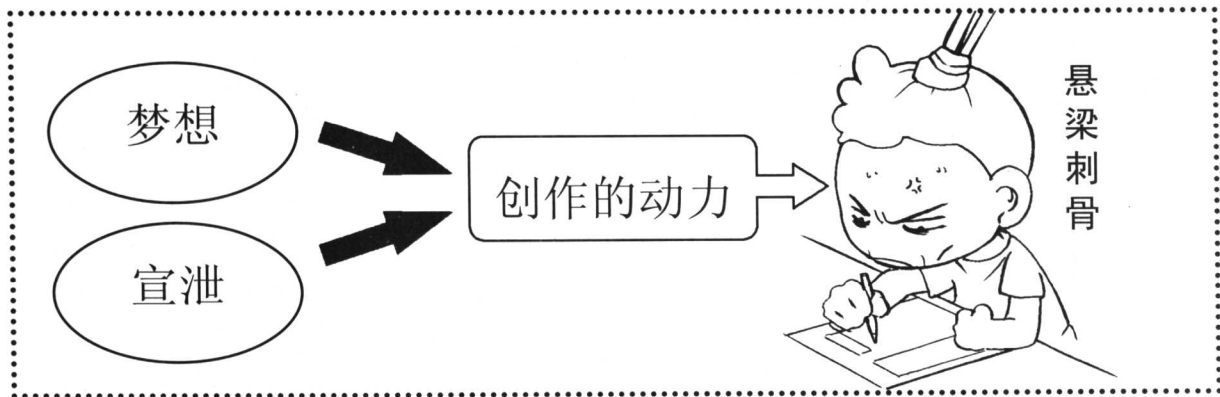
如何选题

漫画原稿纸的使用常识

第一节 成为漫画家的心理准备与必备条件

一. 创作的动机

很多喜欢画漫画的人第一个心愿都是希望能当上漫画家。确实，看漫画是件很轻松且快乐的事，于是你会开始希望自己也可以画出相同有趣的东西，心中想表达些什么，有什么特别有趣的事，你对很多事情不满，你有很多很多的渴求，于是，喜欢看漫画的人，也就希望能将心中的梦想或压抑用漫画来表达或抒发，梦想和宣泄都是创作的主要动力。

二. 想清楚你热爱漫画吗?

我面试过很多想要进入漫画行业的年轻人，我总是会问他们，你们为什么想要进入漫画这个行业，我也会听到很多不同的答案：希望多学习一点专业技能，希望看看漫画是怎么制作的，觉得漫画很有趣啊……其实，我真正想听到的是：我热爱漫画，我只想做漫画，我一直在找漫画的工作，对于这样的年轻人，我真的无法克制感情，不论他们画得好坏，常常不自觉地就录用他们了。

其实学习漫画不一定要以做漫画家为唯一的目标，为什么这么说呢？成为漫画家，你必须担任编剧，分镜师，摄影师，服装，场景，甚至演员！

现在的创作大部分都已经计算机化，你也必须懂得专业的计算机绘图技巧，为了让你的创作成果印刷出来不会出现问题，你必须对出版的相关知识有所了解。在中国的漫画家更因为创作环境尚未成熟，需要充当自己的经纪人，和出版社进行接触，争取自己的舞台，所以当你有资格成为漫画家后，你其实已经具备了相当多不同专业的技巧，在中国许多从事漫画工作的人，转行都有不错的发展，也是因为如此，无论是媒体，动画，电玩，出版……你都能很快的进入状态，且有异于同业的奇怪创意，常常会受到重用，我说的是真正有资格成为漫画家的人。

我这么说，好像是鼓励喜欢且有能力创作漫画的人不要坚持创作了，其实不是的，我们必须在决定进入这一行之前做好心理准备。漫画家应该就像是一个自我修炼的侠客，不是每个人都会成功的。你必须能克服孤独，要有坚毅的信念，要有超越读者的想象力，要不断修炼专业的画技，最重要的是——对漫画无怨无悔的热情，这条路是漫长又艰辛的，想清楚了吗？是不是要打退堂鼓了？

听我这么说了还执迷不悟的人，恭喜你，你已经具备成为漫画家的入门资格了。

想做漫画家就要忍受常人难以忍受的巨大压力。

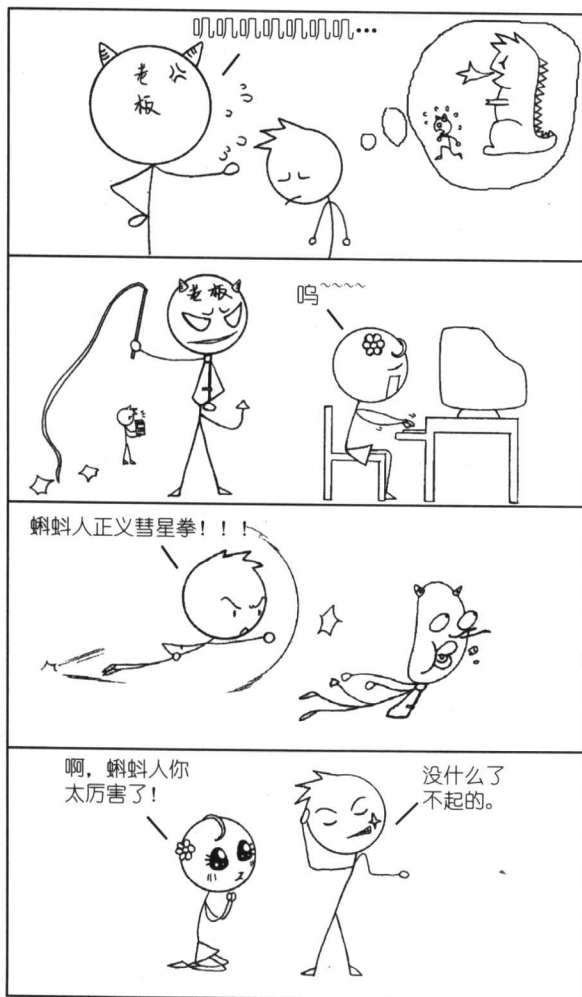

漫画家要能克服孤独，要有坚毅的信念……

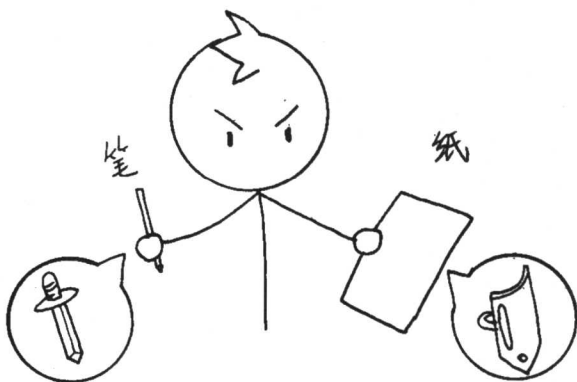
三. 画漫画其实很简单

其实画漫画并非想像中的那么困难。我们需要有非常华丽的辞藻吗？不需要；我们需要有顶尖的画技吗？也不太需要。你只要有一支笔一张纸就可以进行创作了。

漫画就是用图画来说故事的一种表现方式，一个蝌蚪人就可以代表你自己了。你有想说的话吧，把它放在你的头顶上；你有讨厌的人吧，把他画得丑一点。是你的恶毒老板吗？还是刻薄的老师？现在你可以自由地欺侮他了；你有爱慕的对象吗，就尽情的表白吧！反正这一切，你都不需要担心有什么后果，也不怕丢脸的。

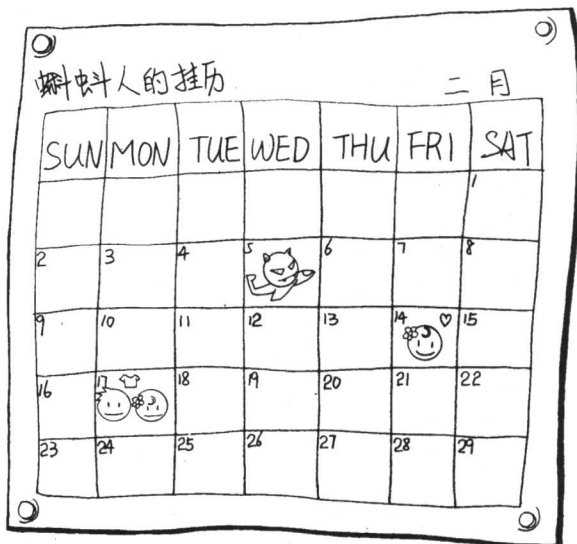
在自己的漫画里，打败恶毒的老板，然后英雄救美，是不是很过瘾啊！

寥寥几笔，立志成为世界顶尖漫画家的蝌蚪人就诞生了。

看吧！漫画其实就是这样简单的事情。但是画完了请你收好喔，被你画的对象看到我可不负责啊。

当你鼓起勇气拿起笔，挥动它，你就会发现其实不是那么难的，先不要在意是否要依靠它赚钱，也不要在意旁人的眼光，即便你当不成漫画家，能随手画画东西，便条做笔记，都会是简单又快速的方法，枯燥的事情也变得有趣了。把漫画就当作生活的一部份，不是也挺好的吗？当你开始动起笔来，把你生活中的事用图画来表现，其实你已经开始画漫画了。

四. 漫画是很个人的

漫画创作是个人的，为什么这么说呢？其实漫画往往都是作者的外在或潜在思想的表现，当你见到某位作家的时候，再联想他的作品，常常会有些影子似曾相似，无论是创作出来的人物，或是作品表现的气质或性格。

有人说，漫画家是因为不擅长用嘴巴表达满腹的情感，因此才会选择漫画创作来进行抒发，这点我并不否认，其实我见过的画家大部分都是比较内向的，但是也不能一概而论。

我听过日本集英社的周刊责任编辑说过一句话，让我印象深刻，“漫画家必须要任性”。

我们发现，很多出书的单位总是因为最近流行什么类型的漫画，便叫漫画家朝那样的方向去创作。或许可以模仿出不错的作品，但是总归有着别人的影子，我们应该先问问，你真的感觉到冲动想要画的题材是什么？什么样的内容在你构思的时候就已经跃跃欲试，什么样的剧情是你已经有深刻的体验，连自己都想狂笑或流泪的，创作的方向其实就已经在这里了，那些都是创作者自己才知道的，也是能深刻打动人心的地方。

因此，先了解你自己内心，将他极尽地发挥出来，并且坚持下去，就一定会有好作品出现的。毕竟，内容和题材已经太多了，重复的就更多，所有的读者和出版社都在等待着新鲜的东西，选自己熟悉的方向，远比你重新开始更有利的多了。

漫画家的作品体现他的潜在思想，表现的气质会有相似的影子。

漫画家需要任性，选择自己熟悉的方向远比重新开始有利的多。

提示

漫画是其实也是一种表现艺术的载体。是创作者体现自身价值的手段。只要坚持自己信念去创作，总有一天会得到认可的。

五. 永远觉得自己不足

有些新人常常会说出出版社编辑不了解漫画，我的东西好看的在后面等等，借口去反驳别人的建议。我认为：漫画家在坚持自己想法的同时，也必须思考自己的缺点，当然，这是相当困难的。

当你的作品开始被发表，并不表示你已经完成了你的工作，相对地，你将面临残酷的事实，就是读者的反应。如果你的作品反应不好，一方面，出版社可能不再考虑使用你的作品；更糟糕的是，以后读者只要见到你的作品，就直接剔除掉，不再阅读；最惨的，喜好漫画的读者相互间的交流是十分密切的，一个人不喜欢，就会影响其他的人也不喜欢，到最后你可能会放弃创作，或是换个笔名重新开始了。

其实有人可以讨论是一件幸福的事，当然这要站在平等尊重的角度下才有可能进行，或许出版社有一些建议你会觉得很猪头，但是你不妨先听完，然后思考一下。如果用很情绪性的态度直接排斥，相信你一定没有仔细听进去对方的建议，或许有一些是值得参考的，尤其是新人，在还没有实战经验的时候就坚持己见，往往结果是玉石俱焚，得不偿失的，毕竟在中国的社会，会做人也是相当重要。

看到编辑出现这种脸色的话，你作品出版的几率就微乎其微了。还是慎重一点好。

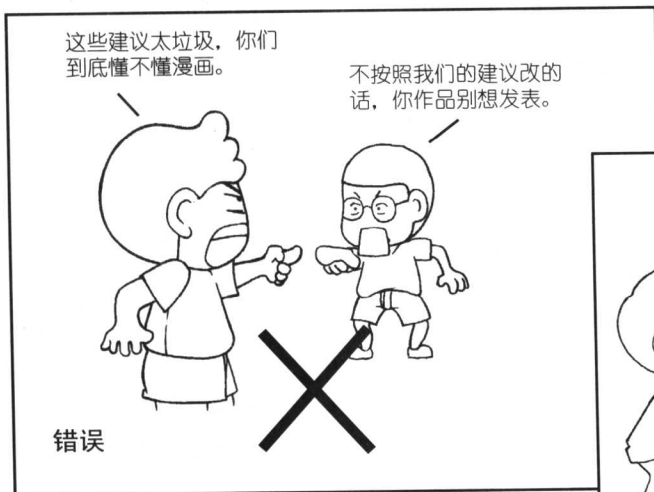
漫画不是只有画，还有很多的精神在里面，如果觉得自己的画技已经无懈可击，甚至认为给你建议的人根本就不会画图，凭什么教训你，想想，或许他们有一些东西是你看不到的，而且常常就是这样，你或许正在吸收别人的经验，不只是画而已哦。当你思考过后，他说的真的是垃圾，你再据理力争吧，这时可能是你教他了。

以画技比高下是不智之举，漫画的内容才是关键，在控制好自己作品里的角色前，先学会控制好自己，生活也像在创作，你要导引你人生的剧情，就像在导引你作品的剧情一样。

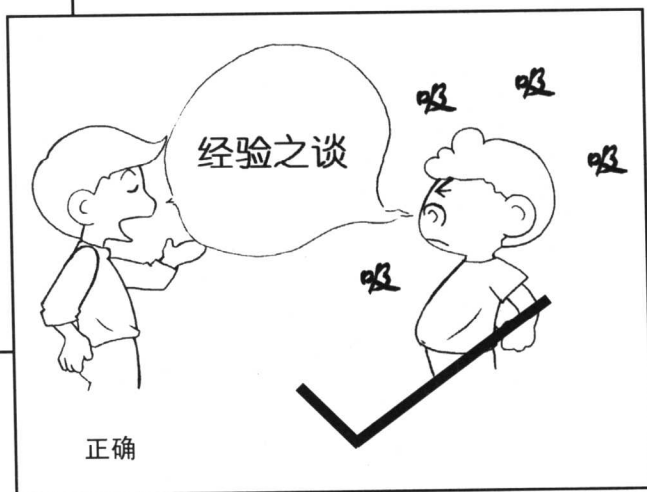
只有不断地吸收才会成长，当你觉得自己已经到达颠峰，也就表示你再也不会进步了。试问自己，你的颠峰比起其他人是如何？比起世界级的画家又是如何？先跳出井底，看看世界到底多大，便会觉得自己的渺小，还有一堆学不完的事等着你，你的创作才会不断地推陈出新，不停地进步。

我们的漫画制作水平与国际上知名的漫画大师们相比还是有差距的。

新人在还没有实战经验的时候坚持己见的结果，往往是玉石俱焚，得不偿失。

只有不断地吸收才会成长，当你觉得自己已经到达颠峰，也就表示你就再也不会进步了。

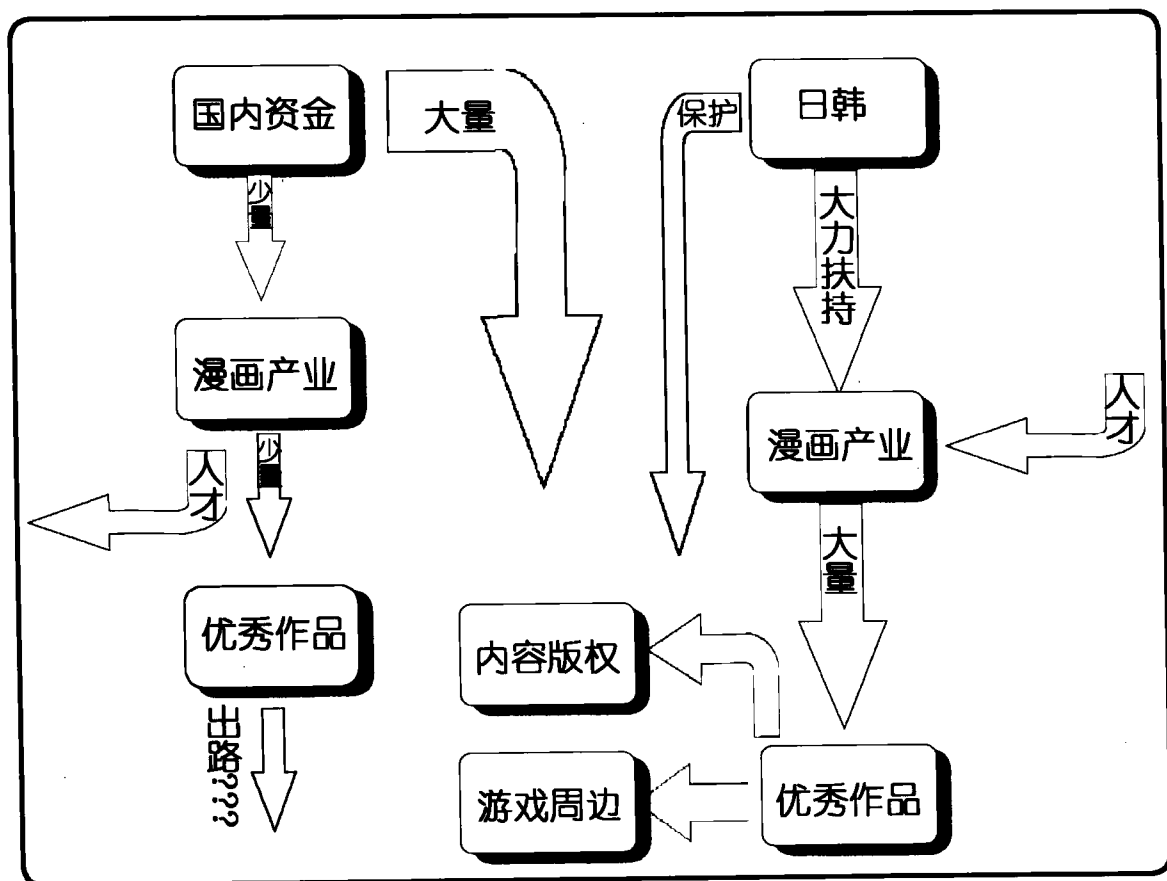
六. 漫画在中国的地位

漫画在中国的社会里面是被当作给小孩子看的不入流读物，多数的家长和老师都不希望自己的小孩看漫画，我甚至知道一些兼职画漫画的老师也会没收学生的漫画，这样的情形让创作者相当的无奈。

台湾鼓励创意内容产业，大笔的资金投入了动画的制作，却不见动漫产业有任何的提升。内地近年也大力扶植动漫产业，大型的动漫展在上海一年就举办七八场，各地更是不计其数，目前为止还不见具体的经济成效。我们都见到了日本的动漫产业相当兴盛，韩国的在线游戏产业也占领了亚洲市场，于是大笔的资金不断地涌入了动画制作和电玩开发，但是我们更清楚地看到的，是资金运用在购买日韩的版权上。

投资人都希望能在短期看到资金的回收，相信有不少人都知道，这些授权的内容，有一大部分都是经由漫画改编而成的，日本的漫画市场已经十分成熟，而韩国的漫画市场也相当活络，这些内容因为受到了该国产业部门的重视，创作者的心血受到了著作权的保护，也因此，会有大量新人不断地涌入了原创的开发，有创意的人更有机会飞黄腾达，这样的良性循环，内容创作才有机会形成一个产业。

国内与日韩漫画产业现状关系

你的作品挺有意思的嘛!

我愿意出两万元买断版权。

是嘛! 谢谢夸奖。

什么! ? 买断!

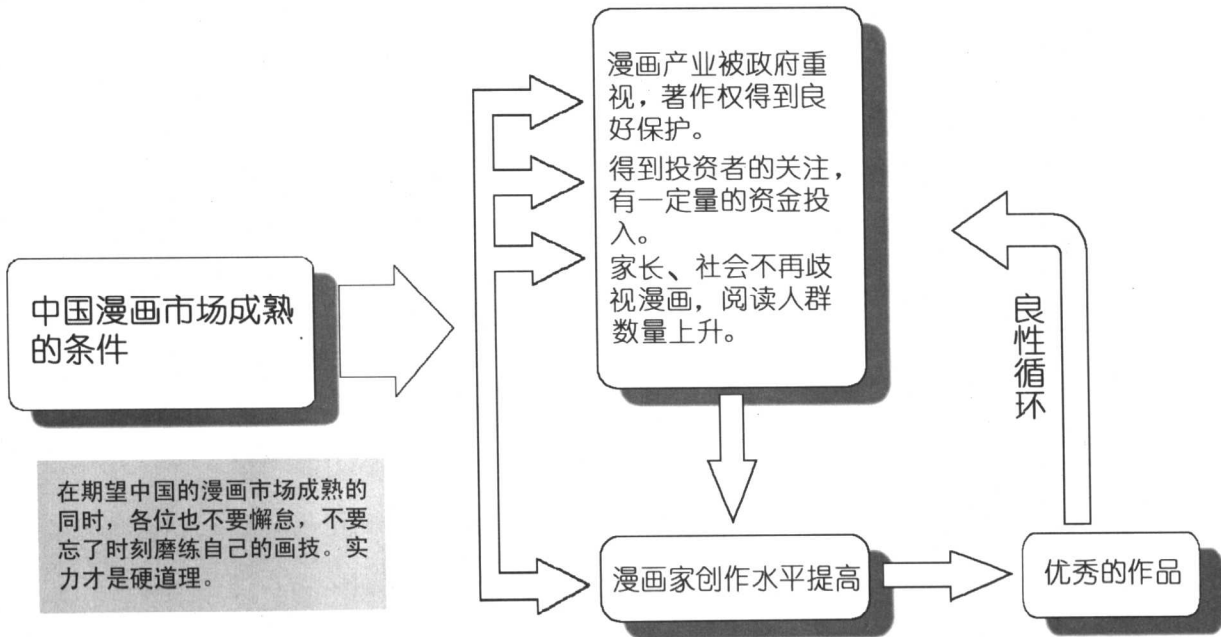
我的作品是无价的两万就想买, 你打劫啊!

我们知道资金需求好的作品, 但相同的, 好的作品是必须被培养和开发的。我见到了无数的漫画作者一个个退出创作, 等同于原创进入了真空, 倘若两万块人民币可以买断一部辛苦创作的智慧结晶, 试问, 还有哪些创作者愿意为这片土地呕心沥血呢? 或许接个广告案都比较实际吧! 其实领薪水的创作者, 就像是温室的花朵, 失去了灵魂, 又如何记得创作呢?

2005年的杭州动漫展, 我看到了惊人的进步, 让我震撼与感动, 但是问题的核心好像还没被看见, 我衷心地期盼中国的动漫产业能真的起来, 也希望除了关照动画开发之外, 更加期望漫画产业能真正被重视和辅助, 并将这些辅助真实地落实到创作者身上, 而不是财团的口袋。当有一天, 家长不再认为漫画是不良读物, 画漫画是一件值得鼓励的工作时, 我们才会看到真实的动漫产业已经形成。

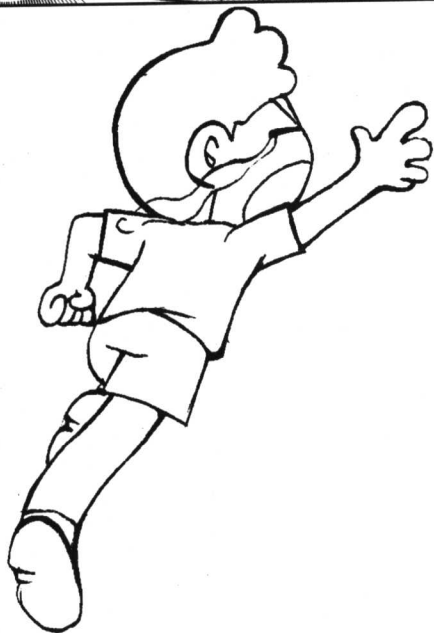
单纯想赚钱的思想是违背创作的定义的。真正的创作者也不会为五斗米折腰。我们要坚信属于创作者的春天会来的。

七. 坚持下去是唯一的路

所有在中国的连环漫画创作者，都一直在等待中国的创作环境能有真正成熟的一天，等待在目前的状况是必须的。

除了香港以外，中国人的漫画环境一直处于摸索的阶段，台湾的漫画环境曾经有机会可以健全的，但是不幸遭遇经济不景气和电玩业界带来的市场冲击，瓜分了大量的漫

画消费群，使原本就不大的台湾漫画市场经营遭遇困境，内地市场似乎在还没有成熟的阶段，就已经面临了相同的危机。

那么，是不是就不要在漫画上继续努力了呢？答案一定是否定的。台湾的漫画市场其实被日本占据了超过90%，要想让本土创作出现逆转的情势已经微乎其微了，如果这样的市场规模都是供应在本土创作上，相信会有不少的优秀作品会相继地出现；所幸的是，内地的漫画市场受到政策的保护，除了盗版的日本漫画之外，台面上可以见到的种类相对较少，这也是酝酿本土创作的最好时机，市场有一天一定会成熟的，因为内地的阅读人口相当的多，看漫画的这一代人会长大，漫画被接受的年龄层也会逐渐提高，等到家长和社会都不再歧视漫画创作，市场势必会有大量的阅读需求出现。

如果需求出现的时候，内地的创作水平还是不能和日本竞争，那么结果将会和台湾一样，变成外国人的市场。热爱漫画创作的人，请问问自己，当漫画的市场巴士到站的时候，你是否已经准备好上车了呢？还是你连站牌都还到不了呢？记住，不能等待市场成熟才开始创作，把握机会随时都嫌晚，坚持下去不间断地创作才会有好的作品出现，做好随时上车的准备。

不能等待市场成熟了才开始创作，要坚持不懈的创作才会有好的作品。等通向漫画市场的车开走了再去追就来不及了。

八. 单元作业

1: 自我测试

- a) 你为何喜欢动漫画?
- b) 动漫画对你而言是什么?
- c) 你最喜欢的动漫画是什么?
- d) 你自己在创作上的强项是什么?
- e) 你最希望创作的题材是什么?
- f) 你认为如何做才能让中国的漫画更好?

2: 用最简单的线条画, 表达一件心中的事。

说明: 不要考虑画的好坏, 可以运用连续的画面说明你想要表达的情绪。

你也露一手看看吧!

第二节 如何选题

一. 必须迎合市场

如果你已经决定要从事创作了，那么首先就必须建立一个观念，你的作品就是要给人看的，除非你只是自娱自乐。漫画基本上还是属于商业的产品，因为它必须透过贩卖的行为而获利，以支撑后面的创作继续下去。因此，市场的需求因素是必须在创作之前就被考虑的。当然，你也可以设计一个全然另类的题材，只要你能找到发行商为你出书就行。

岸本齐史的《火影忍者》就是大家比较熟悉的主流少年漫画。

另类的恐怖题材漫画伊藤润二的《富江》。