

漫画学习乐园

6

素兰和乔英教学之背景与剧本

游素兰 乔英 编著

台湾漫画家游素兰、乔英倾情打造
漫画新手学习宝典

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画学习乐园: 素兰和乔英教学之背景与剧本 / 游素兰, 乔英编著. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 9
ISBN 978-7-115-21184-2

I. 漫… II. ①游…②乔… III. 漫画—技法(美术)
IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第132948号

本著作 2001 年由狂龙国际有限公司出版, 有关本著作所有权利归属于游素兰和乔英。简体中文版权 2009 年经由狂龙国际有限公司正式授予人民邮电出版社。

内 容 提 要

本书是“漫画学习乐园”系列中的一本, 由台湾著名漫画家游素兰、乔英编写而成。书中详细讲解了背景的绘制方法和剧本编写的方法, 包括气氛背景、装饰背景和实景背景的概念和用法, 一点透视、两点透视和三点透视的画法及运用, 人工建筑和自然景物的画法, 景物的空间感、光影和质感的表现手法, 剧本的格式, 长短篇剧本的编剧方法等内容。

本书内容浅显易懂, 绘画步骤细致, 并有台湾著名漫画家游素兰、乔英等人讲解的大量范例作品, 适合漫画爱好者作为自学教材, 也适合漫画、动画、游戏、影视等专业作为培训教材。

漫画学习乐园——素兰和乔英教学之背景与剧本

- ◆ 编 著 游素兰 乔 英
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 700×1000 1/16
印张: 9
字数: 170 千字 2009 年 9 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2009 年 9 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2009-4699

ISBN 978-7-115-21184-2

定价: 18.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

目 录

漫画学习乐园——素兰和乔英教学之背景与剧本
MANHUA XUEXI LEYUAN

游素兰

乔英

- 第一回 · 背景的功能和种类 /1
 - 背景的功能
 - 背景的种类
- 第二回 · 气氛背景和装饰背景 /4
 - 气氛背景的用法
 - 装饰背景的用法
- 第三回 · 实景背景的概念 /8
 - 背景的风格
 - 透视的概念
- 第四回 · 一点透视 /10
 - 一点透视的法则
 - 一点透视的画法及运用
- 第五回 · 两点透视 /15
 - 两点透视的法则
 - 两点透视的画法及运用
- 第六回 · 三点透视 /20
 - 三点透视的法则
 - 三点透视的画法及运用
- 第七回 · 人工建筑的画法 /25
 - 人工建筑和家具的画法
 - 用照片画背景的方法
- 第八回 · 自然景物的画法 /36
 - 树、草、叶的画法
 - 水、土、石、火、烟的画法

第九回 · 景物的空间感、光影和质感 /43

增加景物的空间感

景物的光影与质感

第十回 · 背景的考据和资料 /53

考据的重要性和做法

中国古代建筑的画法

第十一回 · 机械的表现技法 /62

画机械的三大心法

画机械的注意事项

第十二回 · 完稿程序 /69

从草稿到完稿的步骤

第十三回 · 关于 IDEA/72

根据编剧目的来构思

准备属于自己的创意笔记

第十四回 · 关于故事的剧情 /78

几种故事的创意出发点

剧情的基本要件

第十五回 · 编剧的方法 /91

按时间顺序将故事完整写下来

整理剧情

第十六回 · 编剧的秘诀 /101

编剧应注意的地方

短长篇的编剧秘诀

第十七回 · 剧本的格式 /114

自己看的剧本格式

给编辑看的剧本格式

第十八回 · 编剧的练习 /130

开发自己的想像

纵向和横向思考

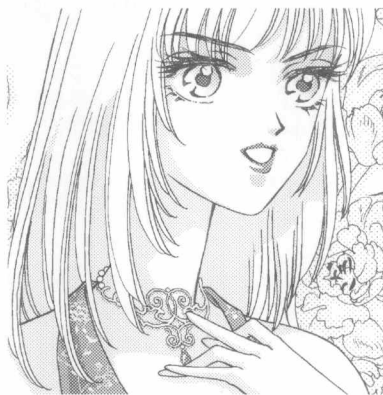
第十九回 · 篇名和人物的命名 /134

篇名或书名

人物的命名

第二十回 · 完稿程序 /139

从草稿到完稿的步骤

第一回 背景的功能和种类

▲背景的功能

▲背景的种类

不要认为背景不重要，

背景可是具有许多功能喔！

背景的功能

1. 让读者知道剧中人物身在何地及身处哪个时代。

有何事相议？

近来朝中派系相争，皇上可知情？

嗯！如今外戚势力似乎过于……

每每皇上出巡，总令隋国公守城……

《异宝斋/螭龙照妖镜》©乔英

我是中古欧的贵族，我拥有很大、很华丽的城堡！

※清楚表明：时间——中国古代；
地点——京城。

太混了吧！以为说的有用吗？

虽然某些状况可以用台词带过，

但是漫画还是需要以图像为主要的表达方式。

2. 可以营造各种气氛、感觉和情绪。

3. 直接以画面来叙述时间、季节、天气等状况。

※时间——傍晚；

季节——春、夏、秋、冬；

天气——晴间多云。

代表他的这张牌的对面。就是代表你的牌你的状况。

我要打开

好！

4. 丰富画面。

《天使迷梦》©游素兰

背景的种类

1. 实景背景。

2. 气氛背景。

表现动作、气氛和情绪的画面或效果。

《甜美的回忆》©游素兰

3. 装饰背景。

利用物品、花草或纹路来装饰画面或衬托人物魅力。

● 素兰和乔英教学之背景与剧本 ●

第二回

气氛背景和装饰背景

▲ 气氛背景的用法

▲ 装饰背景的用法

气氛背景的用法

《异宝斋 台灯狗-奇奇》 乔英

加强速度感
的激光线。

描绘不安、
阴森或恐惧
的云雾。

你们都看
不起我!

表达愤怒的
烈火效果。

爸爸，
不要欺
负妈妈!

他……变成
大狗了?

不应出现不可能的
时间和地点时，用
来衬托一些特殊情
况的背景。

表达快乐的心情
或开朗的性格，
常用点画和闪光
的方式。

《钢铁天使》 游素兰

气氛背景的
运用是因人
而异的。

各式效果线的画法，可以
参考《素兰和乔英教学之
特效表现》中的讲解喔!

《漫画学习乐
园——素兰和
乔英教学之特
效表现》

重复讲解
只会浪费
页数，
所以还是
分开叙述
比较好。

装饰背景 的用法。

柔美、艳丽或
可爱的花朵，
种类繁多的
草和叶子。

！就王
醒昨天

上下两图都运用了
实景、气氛和装
饰背景。

《夏茵王外传》魔女禁区 © 游素兰
夜莺《异宝斋/台灯狗-奇奇》© 乔英

为了衬托角色，
可以选用一种
适合角色气质
的装饰背景类型。

精致、绚丽的
物品及纹饰等，
都是常见的用法。

使用时亦可遵循
剧情的主题或加
强作品的暗示性。

在《水龙潭传说》
中，女主角名字
“拒霜”为木芙蓉
的别名，也暗示了
她的命运。

还必须注意
时代背景的
条件和风格。

芙蓉村是位于
水龙潭边——
一个遍布木芙蓉的小村庄

总不能在古代
中出现未来世
界的東西吧!

除非是描写
时空穿梭的
故事。

各式花草的画法，
可以参考《素兰和
乔英教学之服饰与
花草》中的讲解。

《漫画学习
乐园——素
兰和乔英教
学之服饰与
花草》

装饰物品、艺术品
方面，就要靠平时
多搜集各式各样
的图片资料啰!

素兰和乔英教学之背景与剧本

第三回 实景背景的概念

▲背景的风格

▲透视的概念

背景的画法，
必须配合画中的
人物风格。

大略来说：
少男漫画的背景会
偏向仔细描绘的写
实物体和背景。
因为这类漫画中人
物的线稿和完稿处
理都偏重，具有较
强的现实感。

News Boy·阿太 © 许培育

少女漫画中的物体
和背景会处理得轻
柔、简略一点。

因为这类漫画中人物
的线稿和完稿处
理都偏轻柔，背景
是用于衬托角色
的，不能强过人物。

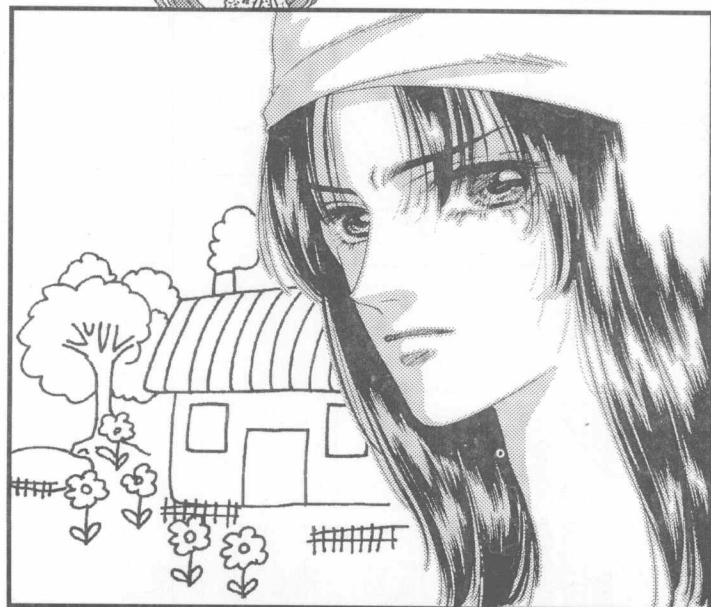
当然，不能对
每个人的风格
加以限定，

要看个人对
作品风格的
搭配如何！

还有夸张的
背景画法……

必须配合作品风格、
剧情、气氛和人物来
选择背景的画法，以
避免出现不伦不类的
感觉。

不要以为我的绰号叫龙猪头，就可以这样马虎！！

● 素兰和乔英教学之背景与剧本 ●

第四回 一点透视

- ▲ 一点透视的法则
- ▲ 一点透视的画法及运用

将方盒子的位
置上、下、左、
右移动看看。

从方盒子的边
线延伸出的虚
线，汇集到中
间的一个点，
这就是消失点。

消失点刚好
位于眼睛的
高度。

这几个位置不同
的方盒子所显示
出来的图，就是
一点透视图。

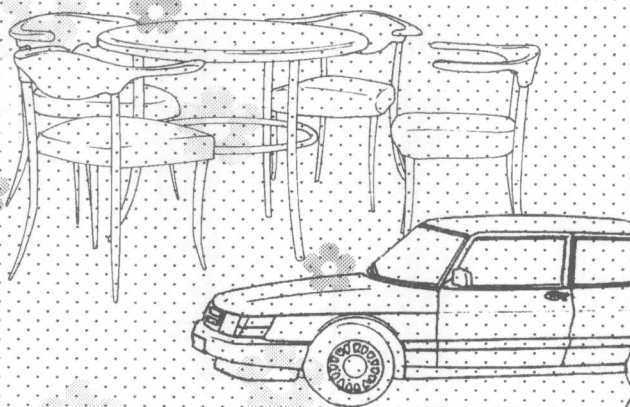
一点透视：以一个消失点画出来的透视图。

使用一点透视画背景的步骤

1. 先设想视平线的位置和背景的摆设。

如果是室内景，摆设可以是桌椅、窗帘、灯具、家电等物品。

如果是室外景，可以是建筑物、街道、树木、栏杆或汽车、行人等。

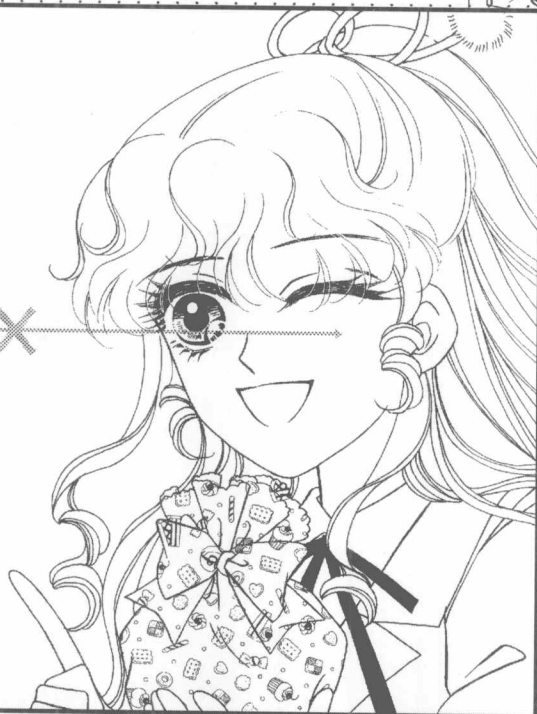

若画面中没有人物，可以大略定出视平线的位置。

2. 决定一个消失点。

通常会将消失点定在人物的视平线上。

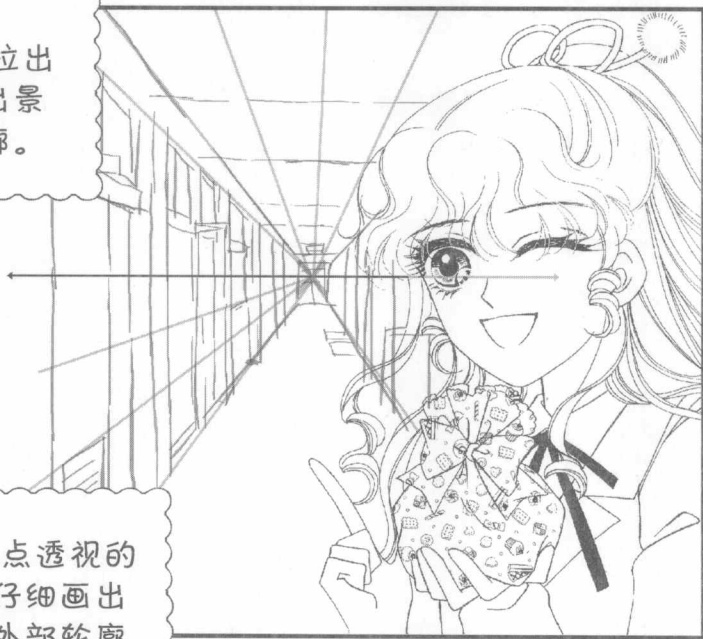

3. 利用消失点拉出透视线，画出景物的大概轮廓。

注意所有物体的大小、形状，以及前后位置和距离。

4. 按照一点透视的法则，仔细画出景物的外部轮廓。

注意透视线和垂直线、水平线的搭配使用。

5. 景物的透视草图完成之后，就可以描线了。

描线时，仍然必须沿消失点拉出透视线，这样透视才不会偏失。

接近人物线条的景物，必须以细线或虚线做消失处理。

★使用工具：
蘸水笔或针笔、
代针笔(视个人习惯而定)。