

狂龍國際出版

漫画学习乐园

5

素兰和乔英教学之分镜设计

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
POSTS & TELECOM PRESS

漫画学习乐园 ⑤

素兰和乔英教学之分镜设计

游素兰 乔英 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画学习乐园. 素兰和乔英教学之分镜设计 / 游素兰, 乔英编著. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 9
ISBN 978-7-115-21159-0

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146441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。书中详细讲解了各类篇幅漫画的分镜技法, 包括分镜的 5 大功能, 如何按照剧情及视觉导向来分格和安排画面重点, 绘制对白框时应注意的大小、字数、形状及摆放位置问题, 2 页、4 页和 8 页漫画的分镜方法及示范, 画面配置和剧情中转景的处理方法等内容。

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和乔英的大量范例作品, 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用书。

漫画学习乐园——素兰和乔英教学之分镜设计

- ◆ 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: 01-2009-4700

ISBN 978-7-115-21159-0

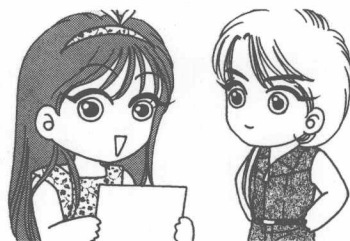
定价: 18.00 元

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

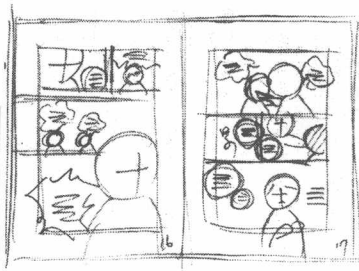
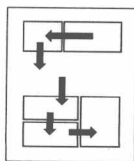
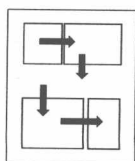
漫画学习乐园——素兰和乔英教学之分镜设计
MANHUA XUEXI LEYUAN

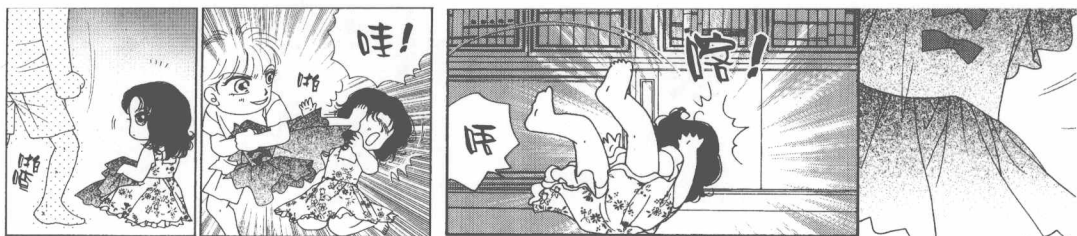

游素兰

乔英

- 第一回 • 分镜的功能 /1
 - 何谓分镜
 - 分镜的多种功能
- 第二回 • 极短篇的分镜方法 /9
 - 以页数长短来做漫画分类
 - 极短篇的分页和分镜方法
- 第三回 • 分格的方式 /19
 - 视线流动的导向
 - 如何安排画面重点
- 第四回 • 绘制对白框的注意事项 /27
 - 对白的大小和字数
 - 对白框的情感表现
- 第五回 • 2页分镜示范 /35
 - 2页漫画的剧本
 - 2页漫画的分镜、草稿和完稿的过程
- 第六回 • 4页分镜示范 /43
 - 4页漫画的剧本
 - 4页漫画的分镜、草稿和完稿的过程

第七回 • 8 页分镜示范 /57

8 页漫画的剧本

8 页漫画的分镜、草稿和完稿的过程

第八回 • 分镜的流畅性 /82

连景注意事项

动作的流畅和剪辑

第九回 • 画面的配置 /90

画面的活泼度

镜头远近和角度的配置

跨页版面图的画法

第十回 • 剧情中的转景 /96

转景的功用

过景的处理方法

第十一回 • 漫画连载的分镜 /99

连载的特点

剧情的分段

第十二回 • 完稿程序 /109

从草稿到完稿的步骤

第十三回 • 分镜大赛作品赏析 /112

作品示范

作品分析

素兰和乔英教学之分镜设计

第一回 分镜的功能

☆ 何谓分镜

☆ 分镜的多种功能

拿出一叠画得美美的“扉页（单幅漫画作品）”，这就是会画漫画吗？

芬翠·克蓝娜《异宝斋》
© 乔英

No, No, No!

夜莺
《异宝斋》
© 乔英

漫画不管是单幅、四格还是连环，都要具有故事性。

※男人的话※

乔英

男女方程式
© 乔英

也就是说，起码要有个简单的情节！

所谓漫画，就是用画面来说故事，无论是单幅、四格还是连环，都需要有一个故事的呈现。

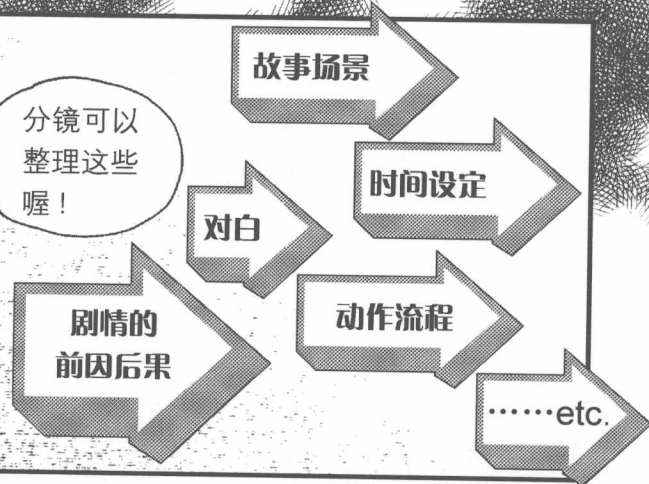
方式跟电影比较接近，只不过——

电影的画面是连续动作，而漫画必须用连续的静止画面说故事。

编故事时，最好能先有分镜。

这样剧情经过仔细构思和修改，故事才会具有连贯性。

分镜可以整理这些喔！

分镜：将文字的剧本或脑中
的构思，

○，眼尖
向美梦
他们的方

串说了好几
“草莓蛋糕
杰宇学长的
一个送他。
，让美梦不
献出包装好的草莓蛋糕。

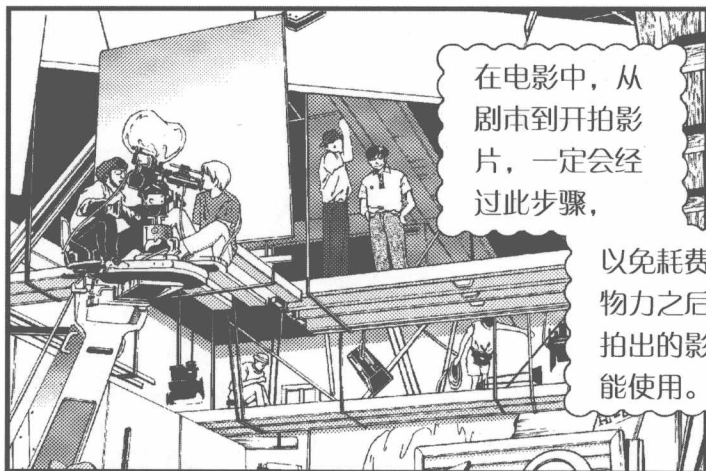
转化为纸面上
的图形、分格
及对白的过程。

小霞小心翼翼地期待万分地打开盒子，赶紧看看这告白的重要工具。

“哇！好棒的草莓蛋糕！我的告白一定会成功！”
色香味俱全的草莓蛋糕，引得小霞直咽口水，要不是有“爱情告白”这样重大的用途与使命，这种人间少有的美味早就让小霞两三次“扫”清了。

分镜

在电影中，从
剧本到开拍影
片，一定会经
过此步骤，

拍电影用的
底片，是很
贵的耗材喔。

以免耗费人力
物力之后，所
拍出的影片不
能使用。

套用在漫
画中也一
样。

为了避免草稿
有太大幅度的
修改，分镜是
必要的过程。

分镜的功能。

1. 理清剧情的重点。

在脑海中所构思的故事情节，常会出现许多小细节。

在将构思或剧本转化为图像时，

剧本不可能完全符合画者的需要。

① 唱片大卖，大家竞相报导。**删除**

② 到罗宾斯买天使许愿卡。

③ 麻闻

④ 花君叫文辅去写。

⑤ 悦声听到公司想要把文辅换掉。

⑥ 悦声跳槽。

⑦ 文辅被训，彩卷想拉拢，文辅拒绝。**加强**

⑧ 悦声找不到文辅。

⑨ 悦声开演唱会，唱米型的哀歌也

选进，被神所遗忘的古城。**删除**

⑩ 到罗宾斯找到文辅。

文辅对麻闻感到抱歉。

悦声认为，自己并不在意那些人的评语。

加强 因为从一开始了解她的人只有他，她也只在意他对她的评价。

⑪ 有人用胡椒粉给悦声喝，经过乱人洗，信件、笔、吃的、喝的，都必须试过，试过，但是又不能叫狗来试（太不人道了）。**删除**

以《异宝斋·天使许愿卡》的剧本为例！

太繁琐的剧情，必须筛选旁支末节。

太平凡、简略的剧本，必须加以发展，使之呈现多元化。

可以看到许多删减的迹象吧！

加强

加强不便祈愿卡的互动性。

加强彩卷和另一个男歌星拍戏。**删除**

尤其是选用别人编写的剧本时，

更要注意这一点。

好的分镜方式，

可以将剧情的重点发挥得淋漓尽致。

2. 分配页数。

出版社征稿
大多有页数
的限制，

分镜的步骤可以在
这些限制条件内，
将页数分配得恰到好处。

根据分镜画成
草稿，也不会
造成太大的反
复修改的困扰。

防御天使
卡麦尔(Carnael)
赐予健康、积极

米凯尔Michael:
赐予勇气、幸运
的祝福。

把她对别人
的爱继续流
传下去。

假如绘制过
程中差几格
就刚好是指
定页数，

那又如何
补救呢？

如果已经进行
到了草稿、线
稿的阶段，可
能就卡在那
里啦！

由于没有达到指
定页数而出现填
充画面的情况，
或者是由于场景
过多而出现页数
不够的情况，都
初学者常遇到的
问题。

这时候就必须
删除画面或调
配页数啦！

如果使用了
分镜，就可
以反复地进
行修改，

次数不限哦！

3. 控制剧情的节奏。

在画草稿之前，利用分镜先将剧情节奏控制好。

此要点和分页的方法必须互相配合。

※情绪的起伏：

哪里是情绪画面，要用几页？

大约15年前，我的母亲奉命执行一个任务。

可是她从此没有再回来了...

我的母亲就这样失踪了。

当年我才5岁，我猜想……她大约早已不在人世了。

如今，我要接管母亲的职权，所以我不但要找到母亲，

还要找到代表她的职权的“紫纱”。

※剧情的酝酿和高潮：

哪里可以加快脚步，

让剧情有令人迫不及待想看下去的感觉？

4. 化腐朽为神奇。

设计分镜时，
可以研究各种
人物的魅力及
剧情的经营方式。

※可怜漫画家的愿望

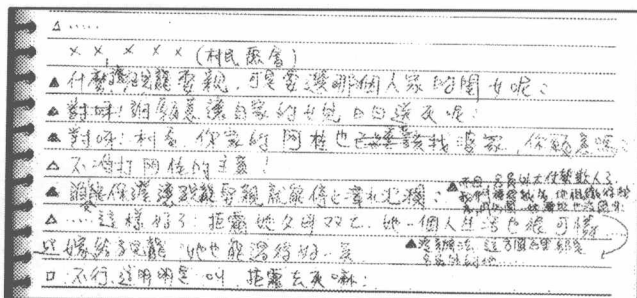
善用分镜的人，
可以将枯燥无趣
的剧本，改造得
引人入胜。

不然，可能让旷
世巨著沦为不堪
入目的惨状。

5. 人物动作和 话框的摆放, 以及 画面的切换等,

这些都是在分
镜时修改、确
定方案的。

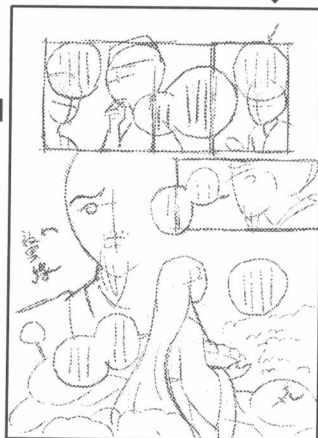
从剧本到分镜的
过程中, 除了前
几项要点外, 还要
斟酌:

人物[表情、动作]
文字[对白、话框]
画面[背景、格式流程]

水龙潭传说《芋眠情曲》 乔英

从分镜到画成
草稿, 一般不
会造成修改的
困扰, 即使修
改, 幅度也不
会太大。

※此篇为右翻页形式。

素兰和乔英教学之分镜设计

第二回 极短篇的分镜方法

☆ 以页数长短来做漫画分类

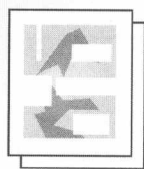
☆ 极短篇的分页和分镜方法

在教分镜方法之前，先讲解一下：

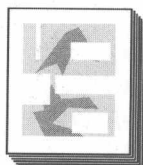
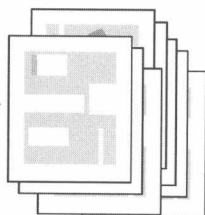
何谓“极短篇漫画”？

漫画有许多种分类的方法，

以页数多少来做分类是比较常用的一种方法。

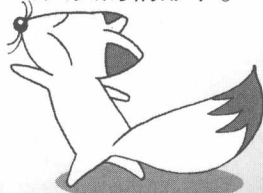
※2页到8页，
一般划分为
极短篇漫画。

※16页到一本
单行本之间，
一般划分为短篇
漫画。

因为印刷开本的关系，印刷成册时，会将一篇或一回故事情节的所有页数控制为8的倍数（这包含刊头页的情形）。

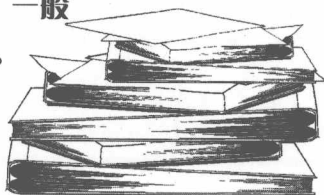

※征稿有另外页数限定

※1本到5本单行本，一般
划分为中篇漫画。

※5本单行本以上，一般
划分为长篇漫画。

根据国内的漫画市场和出版操作模式，

要出5本以上单行本是很不容易的！

在分配页数或分镜时，可以把断层的剧情连接起来，

顺便把对白再顺一遍。

※短篇漫画和长篇漫画的分镜方法，因为受到本书篇幅的限制，以后再讲述。

在分镜之前，
要注意哪些事
项呢？

先别急着动
笔，看看自
己能做到哪
些要点喔！

极短篇漫画的分镜要点：

1. 要选用主题 简洁明了的剧本。

在限定页数的
情况下，尽量
选用可以自由
运用页数的
剧本。

但是主题必须具
备重点，以免画
出乏味的漫画。

我要画明星
的奋斗过程！

“有的就瞎。
”
“哦，对了，瞎
了好。”

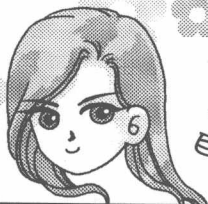
正义化身的
魔法师，是
最好的选择！

爱情的
大悲剧……

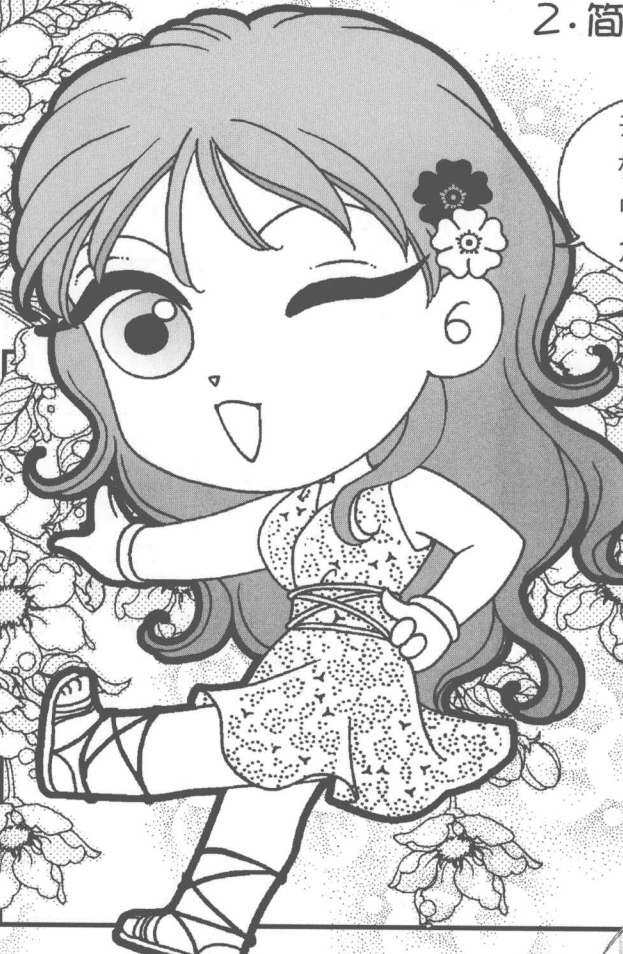
表达艺术家
的意念——
一定是一部
巨作！

喂喂！
你们以为
有几页呀！？

2. 简化出场人物。

并不是说在极短篇漫画中只能有主角在演戏。

如果剧本上有许多配角，可以将不重要的人物一语带过，

甚至名字和特写都不必出现。

可以将页数集中在主要人物身上。