

北京电影学院
动画艺术研究所推荐
优秀动漫游系列教材

CARTOON

漫画创作技巧

聂峻 著
孙立军 审订

中国科学技术出版社

漫画创作技巧

聂峻 著
孙立军 审订

中国科学技术出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

漫画创作技巧/ 聂峻著. —北京: 中国科学技术出版社, 2009.8
(优秀动漫游系列教材)

ISBN 978-7-5046-5313-0

I.漫... II.①聂... III.漫画—技法(美术)—教材 IV.J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第143074号

自2006年4月起本社图书封面均贴有防伪标志, 未贴防伪标志的为盗版图书

作 者 聂 峻
审 订 孙立军

策划编辑 肖 叶
责任编辑 肖 叶 梁军霞
封面设计 阳 光
责任校对 张林娜
责任印制 安利平
法律顾问 宋润君

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街16号 邮政编码:100081

电话:010-62173865 传真:010-62179148

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

科学普及出版社发行部发行

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本:700毫米×1000毫米 1/16 印张:9.5 字数:180千字

2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5046-5313-0/J·36

印数:1-5 000册 定价:49.00元

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

前言

它们是世界上最流行、最重要，然而也是一种被误解最深的艺术形式。

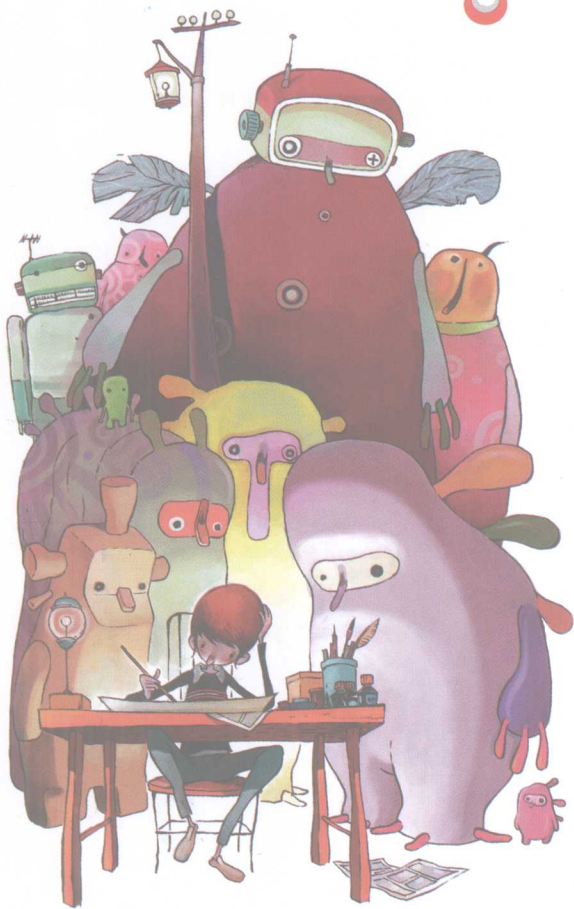
——蒂姆·皮尔彻和布拉德·布鲁克斯（英）

我们每天都在接收着很多事物传达出来的信息，它们天生具有诉说的能力，比如远古的壁画，甚至一束灯塔的光芒，似乎都在向我们倾诉着世上最美妙的语言；而我们苦苦地寻找着宇宙间无限多的表达方式，就是为了达成一种沟通的可能，在人与人之间，人与世界之间，让思想产生更多的生长空间，也许这就是创作的意义。而因为有了这些无穷变化着的语言，才使得我们时刻保持着一一种相互阅读的姿态。

我之所以喜欢创作漫画，不仅仅因为漫画是一种非常独特的沟通方式，对我而言，漫画家可是世界上最美好的职业，我可以用想象为读者创造可以触摸的梦，同时也能靠自己的努力获得一份踏实的财富。

漫画与动画的关系，我认为事实上就是一对性情相投的好伙伴，可如果过分偏执地把它们黏合起来，就有可能变成一个叫做“动漫”的连体怪婴了。

法国把漫画称为“第九艺术”，意思就是漫画是继绘画、雕刻、建筑、音乐、诗歌（文学）、舞蹈、戏剧、电影（影视艺术）之后人类历史上的第九门艺术。漫画是拥有着超凡的魅力和广阔的包容性的艺术形态，漫画的主题几乎包括了宇宙间所有我们能想象得到的事物，现实和梦幻交织着，我们可以看到天马行空的时代英雄的故事，也能感受到温暖细腻的乡间兄妹的情感，还有那些古灵精怪的精灵造型，似乎真的活在这个世界上，他们的表演不亚于国际电影明星，而漫画的图像也是让

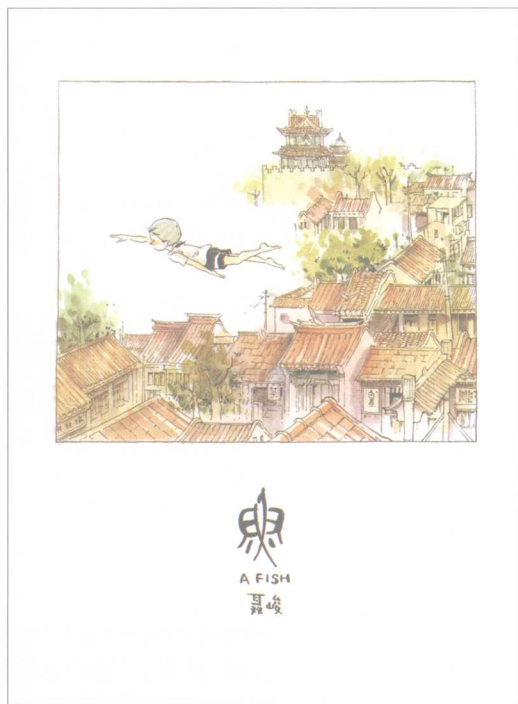
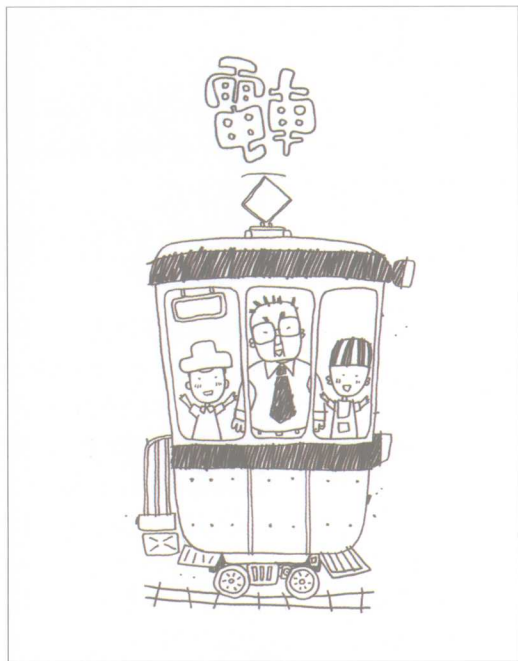
《精灵》 聂峻作品

人惊叹的视觉奇观。在现代社会，漫画就是一种新的语言，是一种可以阅读的画面语言。

中国漫画的发展轨迹从20世纪初至今历经百年，其中每一次重要的转型，都紧跟时代发展的步调。众多漫画家能够将社会观察家、戏剧家、诗人、小说家等多种身份集合于一身，建立起独特的漫画美学和文学表达观念。这些形形色色的漫画故事和人物，见证了一个时代的发展轨迹，表现出社会各个层面之间的关系，把传统文化或是幻想中的世界实现为更易于被接受的图像语言，从而吸引了

非常广泛的读者群。而看漫画，无疑是一种轻松美妙的体验，一部好的漫画，能把电影、戏剧等艺术形式巧妙地融合在这种新奇的表现形式当中。

世界各地的漫画家在各自的文化和道德环境的熏陶下，创作出了风格题材迥然不同的漫画。现今的漫画已经是一门世界的“通用”语言，任何一个地方的人都可以通过漫画来了解其他国家的文化、生活以及思考方式。

漫画拥有足够的空间来呈现作者所想要表达的信息，各国漫画家都在努力通过漫画这种形式来表现内心世界，发现自我价值。现在漫画家作为一种职业，用一张纸一支笔就能实现自我价值。

一个漫画家会把自己营造出来的漫画世界比做是纸上电影院，读者看漫画的时候，仿佛进入了这座影院。在欣赏漫画的过程中读者可以通过画面感受不同的情感。现在有越来越多的年轻人立志成为漫画家，其理由就是希望诉说内心的情感，表达自身对于生活的感受。可是该如何更好地运用这种画面语言来表现自己的想法呢？通过创作技法的学习和漫画技法的不断磨练，我相信可以让作者拥有更好的表现力。

漫画的创作技法需要具备哪些方面的条件呢？在朝着漫画家的梦想努力的第一步里，我们应该做些什么呢？我想首先需要的是创作者本身具有强烈的对于漫画创作的表达诉求，且有将这种诉求表达出来的适于自己的基本方式。作为一个漫画创作者，对于创作本身必须要有足够的热爱，还需要有相当的自信去完成自己的理想。而在漫画创作的道路上，拥有这些还远远不够。我们还需要不断地培养自身的文学创作能力，增进漫画创作的技巧。

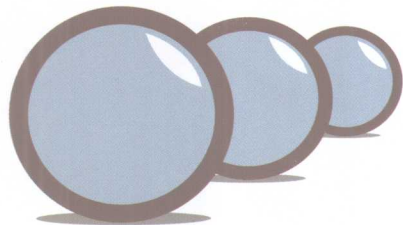
在这本教材中，我从一个漫画作者的角度，努力将漫画创作中的技法和经验由浅至深地介绍给大家。漫画作为一种艺术，具有极强的表现力和包容性，在本书中，我会把我个人的漫画创作经验拿出来和大家一起交流。我们在了解这些漫画每一步的创作细节

中，也可以进行客观的分析。通过这种方式的学习希望可以拓宽大家的视野，使我们对于漫画风格类型的认识更为广泛。在技法创作上本书提倡大家勇于去探索新的漫画表现方法，挖掘深层次的情感体验表达。可以在诸如发挥本土文化优势等方面进行革新，努力创作出更多更精彩的漫画故事。同时，我也期待大家的反馈以及各种的建议。

每个人心中都有许许多多的故事，只要保持一颗单纯、热情、充满创作冲动的心，通过努力，坚持到底，就一定可以达到成为漫画家的目标。让我们共同进入这个奇妙的想象乐园，充分的了解和掌握这门独特的画面语言。

在编写这本书的过程中，出于对漫画家版权的尊重，所以使用的图例多数是作者本人和一些得到授权的同行的作品，在此表示感谢。同时也得到了许多老师与社会各界朋友无私的帮助，对于北京电影学院动画学院、漫画研究所各位老师的批评指正，更是不胜感激，请让我再次对大家表示深深的敬意和感谢。

聂峻

丢丢侠

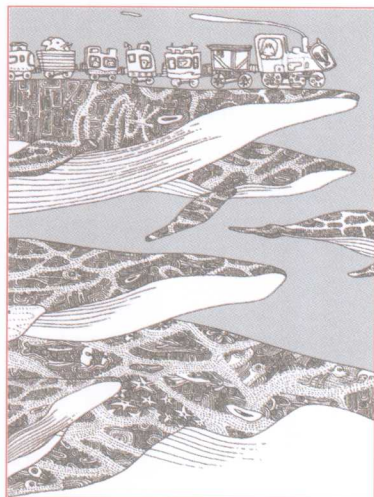
DIU DIU

02

漫画家聂峻成名杰作
法国、意大利出版数百万册

聂峻
NIE JUN

找海

聂峻
行者漫画笔记

我街
MY STREET

1

[聆听故事以便度过冬天]

聂峻
NIE JUN

目 录

前言	3
----------	---

第一章

从专业创作的角度看漫画——

漫画的基本知识	11
---------------	----

- 第一节 认识漫画 12
- 第二节 漫画的形式分类 15
- 第三节 漫画工具 19
- 第四节 漫画出版物 24

第二章

用画笔创造一个鲜活的生命——

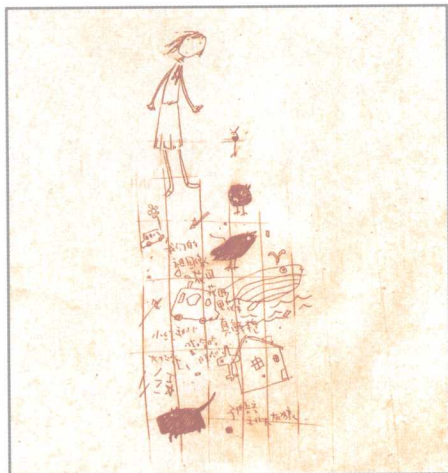
漫画的造型设计	27
---------------	----

- 第一节 漫画人物造型基础知识 ... 28
- 第二节 漫画人物的表情设计 40
- 第三节 漫画人物造型的肢体
语言 43
- 第四节 漫画人物的光影与透视 ... 46
- 第五节 漫画人物造型的服装与
装饰品设计 50

第三章

虚拟的现实——漫画的场景设计 ... 59

- 第一节 漫画场景的基本概念 60
- 第二节 从客观的视角看写实的
场景 61
- 第三节 从主观的视角想象虚拟的
场景 63
- 第四节 漫画场景空间的透视
原理 66

- 第五节 场景与人物和剧情的关系 68

第四章

灵感来自每一个生活细节——

漫画道具的设计 73

- 第一节 漫画道具的基本概念 74
- 第二节 道具的类别 80

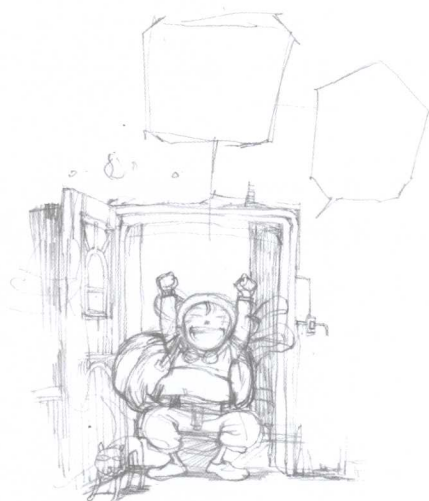

第五章

连环故事漫画的创作地基——

分镜头铅笔草图与对白设计 83

- 第一节 台词分镜头的基本概念 ... 84
- 第二节 台词分镜头的创作方法 ... 85
- 第三节 台词分镜头的功能 88
- 第四节 与编辑的沟通 92

第六章

连环故事漫画创作的骨架——

正稿铅笔草图 95

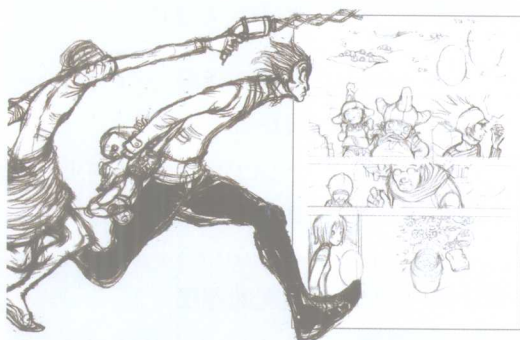
- 第一节 材料篇 96
- 第二节 制作篇 99

第七章

连环故事漫画创作的外观建设——

落墨 103

- 第一节 工具篇 104
- 第二节 正稿制作 104
- 第三节 关于原稿绘制过程中需要注意的若干问题 107

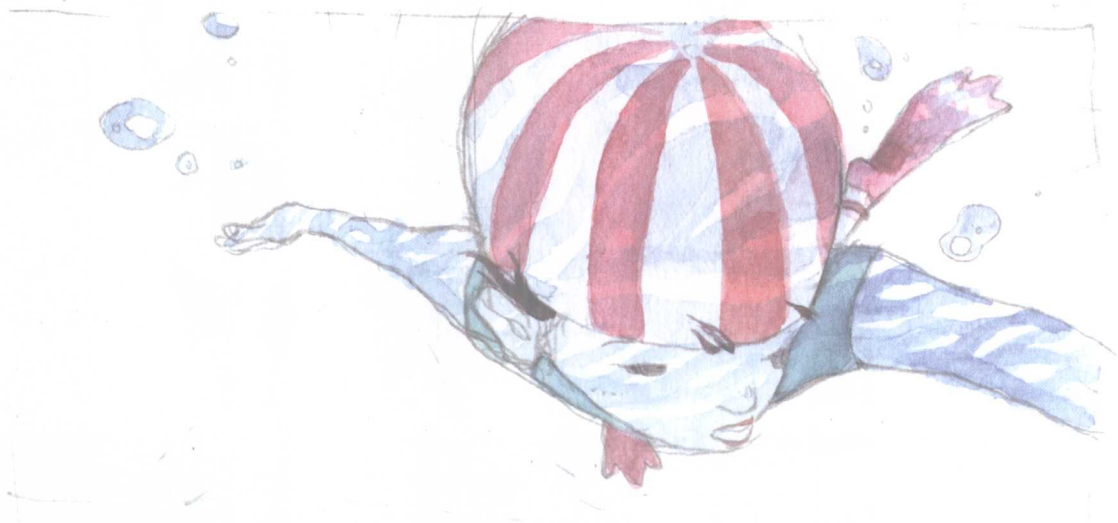

第十二章

漫画的跨媒体合作 139

- 第一节 漫画广告 140
- 第二节 吉祥物设计 141
- 第三节 由漫画衍生出的周边产品 144
- 第四节 由漫画改编的动画片和电影 145
- 第五节 漫画展览 145

后记 148

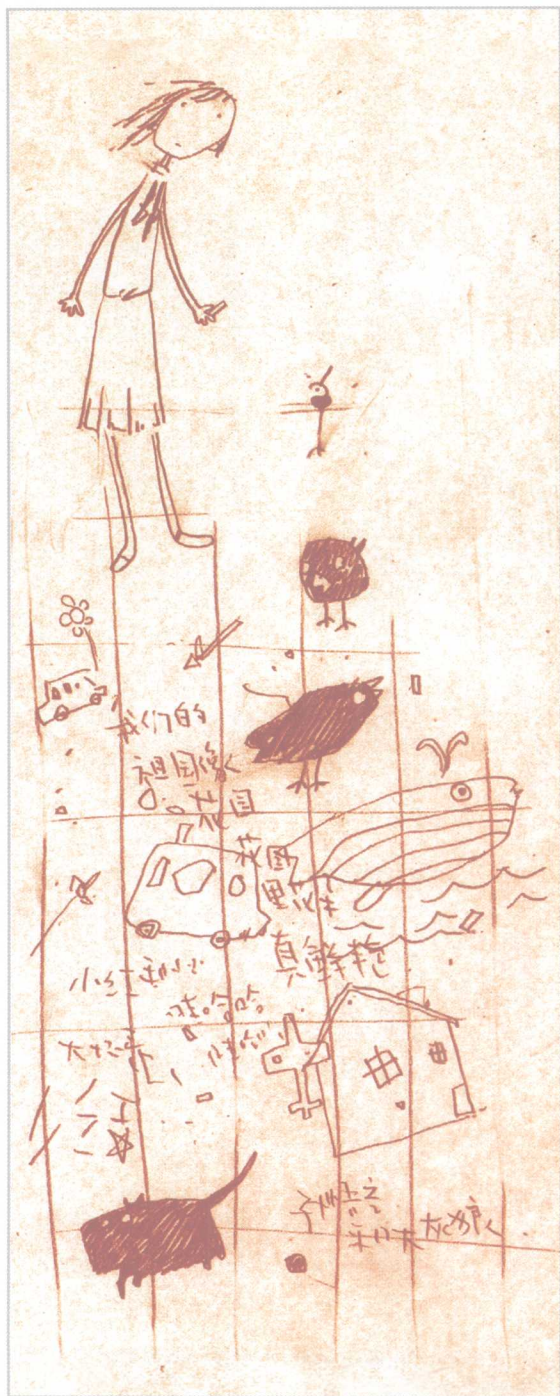

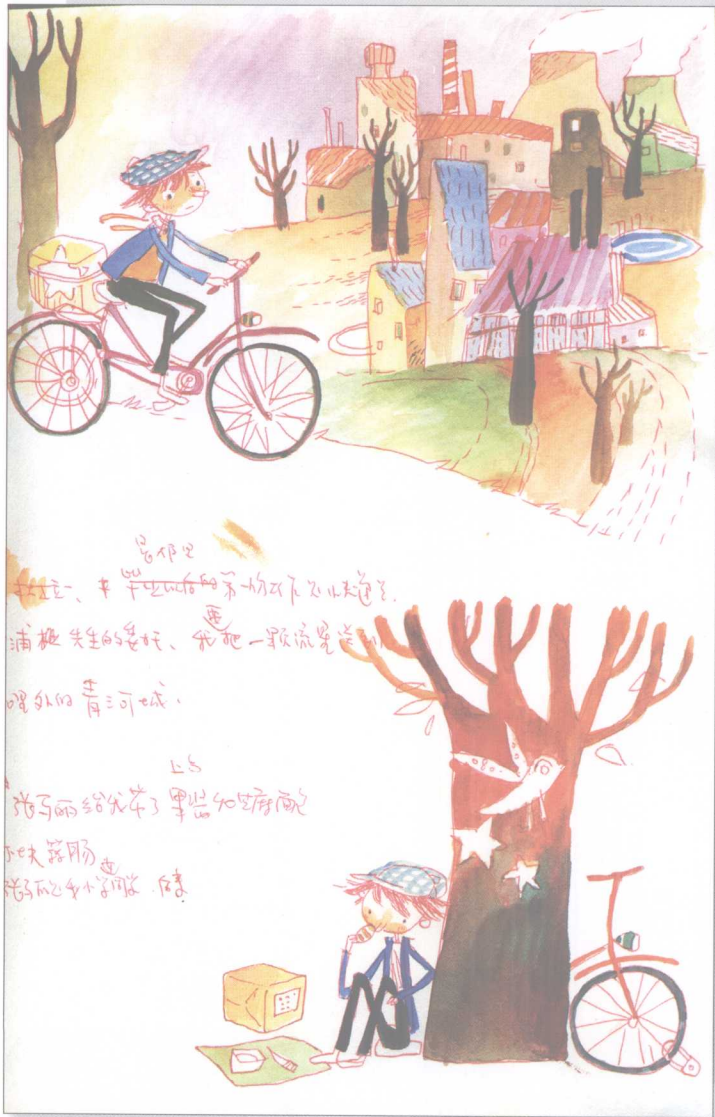
第一章

从专业创作的角度看漫画——漫画的基本知识

从字面上理解漫画的意思，“漫”是漫谈、漫品、夸张、幽默，是一种抽象的思维形态；而“画”是线条、光影、图像，是一种具体的视觉形态。

第一节 认识漫画

20世纪七八十年代是中国连环画创作和出版最为繁荣的时期。连环画的创作者们为读者创造了一种语言与视觉相结合的新读物，而随后世界各国优秀的故事漫画也相继来到了中国。

从20世纪美国的超级英雄漫画杂志《奇迹漫画》到比利时艾尔热的《丁丁历险记》、日本手冢治虫的《铁臂阿童木》等等，出现了许多伟大的漫画作品，世界从此出现了一个无比微妙的新角度。

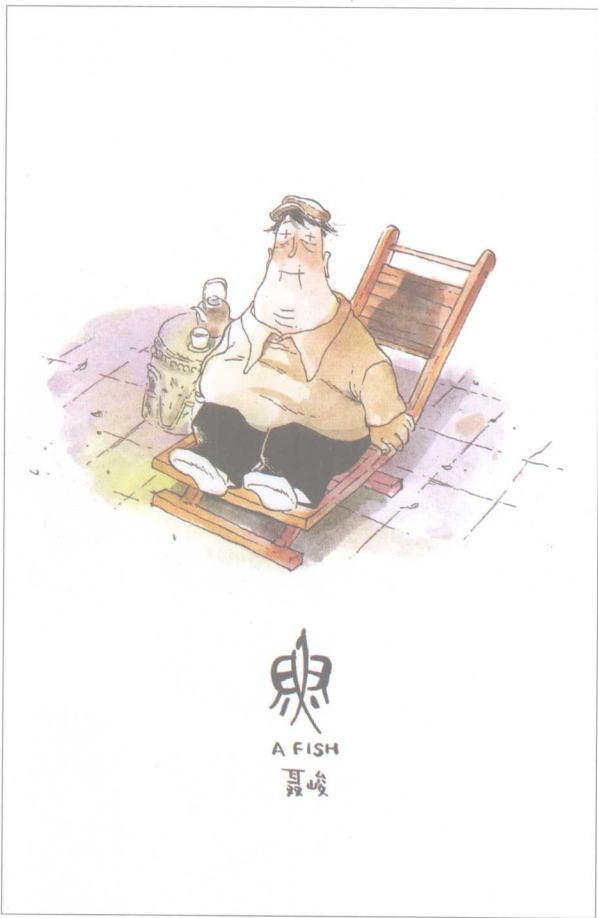
这些作品让读者的心境随着充满幻想奇趣的情节得到极大的愉悦和放松。从20世纪90年代至今，中国读者慢慢开始不满足于旧有的连环画（小人书）的阅读类型，多镜头的新式故事漫画就像迅速生长的种子一样不断增多。多元化的表现形式，且内容几乎满足了从儿童到青少年、中老年各个年龄阶层的需要。在这些形形色色的漫画故事中还可以窥见到一个时代的

《糖果时代》 聂峻作品

《鱼》 聂峻作品

发展历程,更可以了解到当下的流行趋势。最难能可贵的是,漫画还可以把高雅艺术以及传统文化融入到这些有趣作品中,让读者更容易接受和体会。

在画漫画之前,需要对漫画有一个整体的认识,各国的漫画概念和表现风格以及题材都是不尽相同的,欧洲漫画的全称是“Bande Dessinee”,简称为“BD”。大部分欧洲漫画注重作品的艺术含量,作者具有深厚的文学修养和丰富的画面表现的技巧。欧洲漫画多数是彩色制作、低产量、多种类,培养发掘了很多著名的漫画作品,例如我们所熟悉的法国的《亚力历险记》、比利时的《丁丁历险记》等。美国漫画的全称是“Comic”。与欧洲漫画的低产量、多种类不同,美国漫画注重在不同的题材侧面上集中相同的风格,用高产量带来商业品牌的成功。美国的主流漫画以奇幻、科幻类故事居多,作品具有强烈的个人英雄主义色彩,例如《超人》、《蝙蝠侠》、《蜘蛛侠》等。作品的主人公往往具有强大的超能力、独特的外形特征、复杂的身世和孤独隐蔽的生活。这些与正义的形象形成对比能够引起读者极大的阅读兴趣。美国漫画的另一个侧面充分显示了美国式的幽默感和乐观精神,比如加菲猫(Garfield)等。日本漫画的全称是“Manga”。日本以漫画之神手冢治虫先生作为故事漫画时代的开拓者,在这个狭长的岛国,无数漫画家

和经营者通过高产量、多类型的故事漫画寻找到了一个巨大的商业漫画市场。日本漫画的分类细密,各种类型相互依托进行有规则的发展。由于日本漫画的故事性强,人物造型生动,使得日本渐渐成为全世界为之瞩目的动画和漫画生产大国。

世界各国的漫画种类风格各有不同,读者年龄的跨度也是从幼儿一直到老年。漫画故事类型从纯洁的童话到严肃的现实主义题材,满足了各个年龄阶层读者的需要。经过百年发展,时至今日漫画已成为名副其实的漫无界限、包罗万象的大众载体。

人们在看漫画的时候，一方面要看故事情节，一方面要看画面，所以很多人要问，漫画到底是归属于美术门类还是文学门类？在我看来，不如把漫画作为一个独立的门类来看待。漫画虽然自立门户，但却可以在文学、美术、戏剧门类中汲取养料。人们既可以从文学的角度来评判漫画的好坏，也可以把漫画的图像比做是一幅幅美术作品，或是比做流动着的影像。读者若是有了更多的评判标准，就说明漫画有了更多发展的可能。

《《我街》 聂峻作品

第二节 漫画的形式分类

从现今漫画的表现形式来进行分类,可分为单幅漫画、四格漫画、绘本、连环故事漫画、插图几个大类。

《不想长大》 聂峻作品

单幅漫画

单幅漫画在通常情况下的尺寸要求是出版社来制订的。此外也可以根据漫画家的绘画习惯来制订。

四格漫画 单伟作品

四格漫画

传统四格漫画的规格和尺寸是在A4大小的纸上制定四格画框线来完成的。随着电脑绘画的普及，很多作品都可以在电脑里完成，尺寸和规格也随着杂志社、出版社的不同要求来进行调整。