

狂龍國際出版

漫画学习乐园

9

构图设计与剧情表现

承菱 编著

台湾漫画家承菱、游素兰、乔英、
张静美、唐卡等倾情打造

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

漫画学习乐园

9

构图设计与剧情表现

承菱 编著

台湾漫画家承菱、游素兰、乔英、
张静美、唐卡等倾情打造

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画学习乐园. 构图设计与剧情表现 / 承菱编著. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 9
ISBN 978-7-115-21146-0

I. 漫… II. 承… III. 漫画—技法 (美术) IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第149503号

本著作 2003 年由狂龙国际有限公司出版, 有关本著作所有权利归属于承菱。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, 由台湾著名漫画家承菱编写而成。书中详细讲解了漫画作品中的构图设计和剧情表现技法, 包括直线形构图、圆形构图、三角形构图、正方形构图、对称形构图、几何形构图和融合形构图等 7 种构图方式, 根据剧情来设计漫画构成元素的技巧等内容, 共近 20 个案例。

本书内容浅显易懂, 绘画步骤细致, 并有台湾著名漫画家乔英、张静美、唐卡、游素兰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用书。

漫画学习乐园——构图设计与剧情表现

◆ 编 著 承 菱

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: 01-2009-4698

ISBN 978-7-115-21146-0

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——构图设计与剧情表现
MANHUA XUEXI LEYUAN

承菱

扉扉公主

你知道构图设计对漫画作品的重要性吗 /1

漫画构图设计示例过程

狮子座 对称形构图示范 (承菱) /3

处女座 菱形构图示范 (承菱) /18

双子座 十字形构图示范 (承菱) /52

双鱼座 N 字形构图示范 (承菱) /61

漫画名家示范单元

异宝斋 三格对称式构图示范 (乔英) /37

洞庭花语 圆形构图示范 (小美) /44

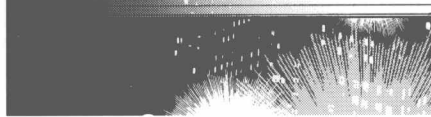
单幅漫画赏析与讲解单元

承菱的漫画示例《蜜果物语》/31

唐卡的漫画示例《天使之舞》/35

素兰的漫画示例《钢铁天使》/36

承菱构图示例《蓝风之恋》/69

你知道什么是剧情式的单幅漫画吗 /71

剧情式漫画示例过程

洛神 三国时代爱情故事剧情式漫画示范（承菱）/74

红楼梦 古装爱情文学经典剧情式漫画示范（承菱）/88

白雪公主 德国格林童话剧情式漫画示范（承菱）/100

波斯风 希腊罗马神话故事剧情式漫画示范（承菱）/116

漫画名家示范单元

异宝斋 穿越古今奇幻故事类型剧情式漫画示范（乔英）/130

单幅扉页赏析单元

素兰的漫画示例《绿色》/140

你知道 构图设计

对漫画作品的重要性吗

每一张作品都要先有一个创作者要呈现的概念，概念出来后，再把无形的概念具体化，用笔呈现在纸上。

而这个步骤就是一张漫画最重要的生命——构图。

基本的构图方式有：
直线形构图、圆形构图、三角形构图、正方形构图、对称形构图、几何形构图，以及融合形构图。

但无论构图的方式如何，最重要的就是能把概念完整地呈现，并让观看者了解创作者要呈现的意图，基本上就算是一张成功的漫画作品了。

接下来，就让承菱以大家都熟悉的十二星座和各式节庆日为创作题材，来示范各种不同的构图方式所呈现出来的漫画。

首先以十二星座中的每个代表星座——火象狮子座、风象双子座、土象处女座、水象双鱼座来示范。

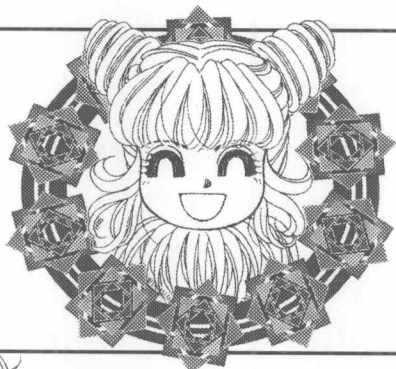
通过对每个星座的个性倾向分析和了解，以创作出能符合代表每个星座的作品。

——火象星座中的代表人物——

狮子座

对称形构图示范(承菱)

热情有活力，充满王者风范和抢眼的魅力，作风强势极具野心，是狮子座给人的深刻印象。

通常荧光屏上很多迷人的歌星或演员，都是这个星座的最佳典范人物喔！

像西洋乐坛上的性感百变天后麦当娜、台湾歌星张惠妹，都是狮子座的喔！

其实承菱的朋友，也有不少是狮子座的呢。

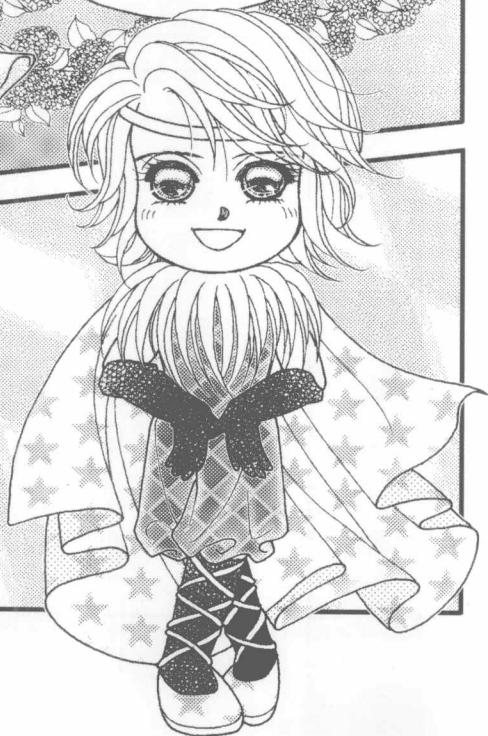
我觉得和狮子座的朋友
交往是很愉快的，因为
他们乐观自信的想法和
对生活的积极态度，都
是值得学习的地方哟。

所以创作这张狮子座
漫画，基本的构想
是，主角的穿着性感
冷艳，但又极具狮子
般的野性魅力，前卫
又大胆的女王造型。

狮子座的特质就是拥
有贵族般的高傲和自
信，并且勇于挑战，
尝试新鲜的事物，所
以一定得把这些特质
明显地呈现出来喔！

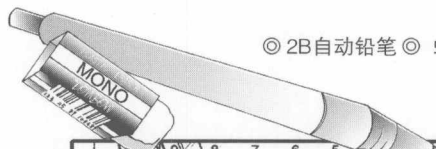

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

© 2B自动铅笔 © 蜻蜓牌橡皮擦

© 2B自动铅笔 © 蜻蜓牌橡皮擦

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

接着把细部完整地画出来，主角有一头卷曲的大蓬蓬头，营造出像狮子一样的大鬃毛，头顶上的皇冠戴歪，长裙和披风往上飘扬起来，都是为了营造出主角的前卫和大胆狂野的风格。

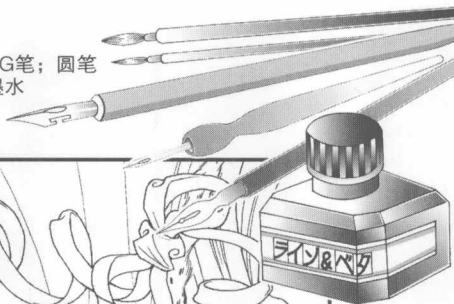
并在画面的上下角落，画上蝴蝶结，营造出整张画面的对称和设计感来。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎蘸水笔：D笔；G笔；圆笔
- ◎漫画专用快干墨水
- ◎毛笔

3

草图完成后，开始描墨线的步骤，并把主角的头发涂黑，平衡整张画面，

衣服的蕾丝花边要仔细地呈现，长靴的鞋带得注意交叉线的画法。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎蘸水笔：D笔；G笔；圆笔
- ◎漫画专用快干墨水
- ◎代针笔

为了平衡整张画面的色泽感，并且营造华丽的视觉效果，所以画上一些飘落的黑色花瓣

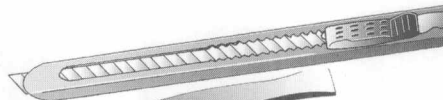
注意花瓣的大小，营造出整张画面的前后感和景深感。

承菱的漫画示例

STEP BY STEP

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎平网网点纸

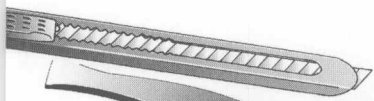

5

墨线部分完成后，接着处理背景幕帘的部分，用平网做出方格状的花纹。之所以选择方格状的花纹效果，

是因为它不至于喧宾夺主抢走主角的存在感，而且若选用太繁复的花纹，会让整张画面太花俏，不适合狮子座王者般的富贵气质。

◎美工刀或笔刀
◎压网笔
◎渐变网点纸

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

6

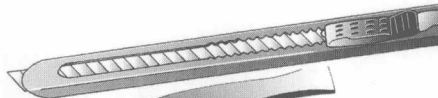
用渐变网点把背景的幕帘和主角的前后感做出来。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎渐变网点纸
- ◎平网网点纸

也，间背配起来。
砖点相搭
石的网和
板的变黑
地用渐出
做的质感
景的幕

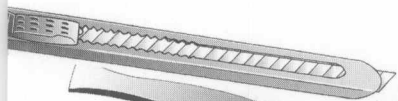

把主角的立
体感用颜色
较深的平网
做出阴影的
效果。

再用美工刀
刮网的技
法，把阴影
的效果做
出柔和的
变化。

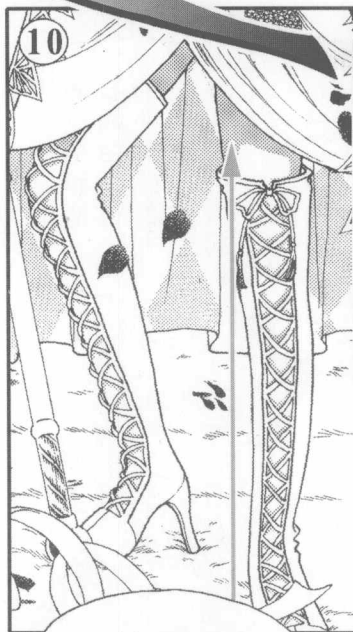

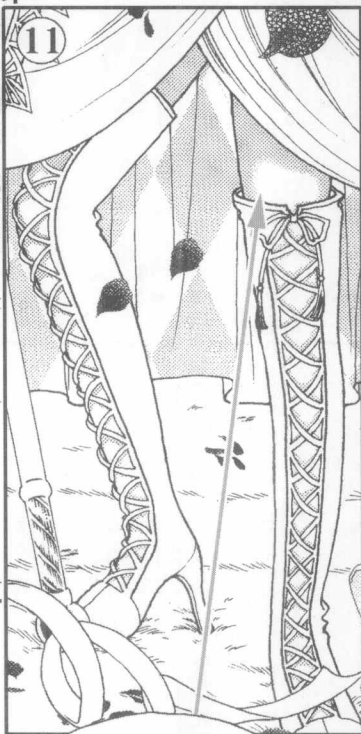
- ◎美工刀或笔刀
- ◎压网笔
- ◎平网网点纸

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

主角腿部的阴影使用颜色较深的平网做出立体感。

同样再用美工刀刮网的技法，把阴影的效果做出柔和的变化。

同样使用平网和刮网的技法，把主角手握的权杖做出立体感来。

表现方法不定，人种、能漫画方；一个有时多一自己的阴影；是看而定，是格看自己的呈现点非作，现外多一自己的主体感并非看，是格看自己的最好网并看，是格看自己的立用最，而感，反，属于风格人物，是过的，美，特，多找画扉人现，是过的，有物，独，多找画

