

漫画创作指南

剧本写作

克·莱内 编
· 德尔藏 绘

漫画创作指南

剧本写作

[法] 让-马克·莱内 编

[法] 西尔万·德尔藏 绘

崔大川 译

后浪漫 校

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画创作指南：剧本写作 / (法) 让 - 马克·莱内编；
(法) 西尔万·德尔藏绘；崔大川译。-- 长沙：
湖南美术出版社，2020.3
ISBN 978-7-5356-9002-9

I. ①漫… II. ①让… ②西… ③崔… III. ①漫画 -
剧本 - 创作方法 - 指南 IV. ① J218.2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 294466 号

Original French title: L'écriture du scénario

© 2007, 2014 Groupe Eyrolles, Paris, France

Simplified Chinese edition arranged through Divas International Agency.

本书中文简体版权归属银杏树下 (北京) 图书有限责任公司。

著作权合同登记号：图字18-2019-349

漫画创作指南：剧本写作

MANHUA CHUANGZUO ZHINAN: JUBEN XIEZUO

出版人：黄 啸

绘 者：[法] 西尔万·德尔藏

选题策划：后浪出版公司

特约编辑：张 璐

编 校：后浪漫

装帧设计：墨白空间·杨雨晴

出版发行：湖南美术出版社 (长沙市东二环一段 622 号)
后浪出版公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：6

印 次：2020 年 3 月第 1 次印刷

定 价：48.80 元

编 者：[法] 让 - 马克·莱内

译 者：崔大川

出版统筹：吴兴元

责任编辑：贺澧沙

营销推广：ONEBOOK

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司
(亦庄经济技术开发区科创五街经海三路 18 号)

字 数：60 千字

版 次：2020 年 3 月第 1 版

书 号：ISBN 978-7-5356-9002-9

读者服务：reader@hinabook.com 188-1142-1266

直销服务：buy@hinabook.com 133-6657-3072

投稿服务：onebook@hinabook.com 133-6631-2326

网上订购：<https://hinabook.tmall.com/> (天猫官方直营店)

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有，侵权必究

本书若有印装质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-64010019

L'écriture du
SCÉNARIO

Jean-Marc Lainé

Sylvain Delzant

前言

“漫画编剧”——一个多么令人浮想联翩的词语。在年轻的读者眼中，编剧们创作着一个个非凡卓绝的人物与他们惊心动魄的冒险故事；而资深读者透过这层艺术的表象，看到的则是一个人驼着背，孤独地在工作室里敲击着键盘。

漫画编剧——藏在幕后的人

这是一个神秘的职业。如果人们认为一部漫画可以被轻松地“写”出来，那么他们或许无法想象漫画编剧的日常生活，亦不知道其真实的工作内容及重要性。

交谈中时常会提到一个问题，如今它已变成了一个经典问题。第一次听到它的漫画编剧们（毫无疑问他们以后还会听到很多次）与同行聊天时，会惊讶地发现原来这个问题已经被提到很多次。

它就是：“哇，你是漫画编剧？就是你把对白填进气泡里的吗？”

从这个简单的问题我们可以看出，大家可能把编剧、填字师以及对白设计师弄混了。显然，对于大众来说，漫画编剧的作用以及他在产业链中的位置十分模糊。

相比之下，电影编剧就容易理解多了：他负责设计演员们的动作和台词。除了他，还有很多人参与电影的拍摄，从他们的名称上便可以判断各自的职责，例如：灯光师、摄影师、道具师、剪辑师等。他们一环扣一环地支撑起了电影这个巨大的集体产业。即使人们对电影编剧的理解仍有混淆，但在媒体的作用下，这一职业已经为人所熟知，毕竟在大众媒体上，比起漫画，人们更多谈论的是电影。

相反，要定义漫画编剧这个职业就难多了。相比漫画编剧，人们更关注画师。因为当读者在书店翻开一本漫画，首先映入眼帘的是画师的作品，并不能直接联想到编剧。人们想当然地认为画师的工作是图像研究、设计人物、勾线、上色等与图像有关的各项工作。人们甚至认为漫画的第一步便是从画师开始，他是整个项目的主心骨，而漫

“它是圆形的，像一个球、一个气泡，他在漫画的云朵前，想象着鸟儿满天。”

伊塔洛·卡尔维诺 (Italo Calvino), 《帕洛马尔》(Palomar), “圆点”系列, 瑟伊出版社 (Seuil), 巴黎, 2004。

画编剧不过是给故事添上对白和叙述部分罢了。

最终人们把漫画编剧的工作归结为提供几条思路、编排几句朗朗上口的对白而已。

来到台前!

本书旨在给漫画编剧下一个定义。我们将逐步探讨漫画编剧的各项工作，从拟草稿到分镜，从情节设计到对白创作。从中我们会发现漫画编剧参与漫画创作的各个阶段，他的工作能够赋予作品坚实的基础，保证作品拥有协调性、逻辑性、可读性和趣味性。

漫画是一门融合的艺术，是文本与绘画、文学与图像的结合体。漫画编剧需要撰写、叙述，他的工作既像作家又像导演。形式会影响内容，内容也会影响形式。正如马歇尔·麦克卢汉⁽¹⁾所说：“漫画的写作当然不同于小说，但是也不同于电影。”

漫画编剧的角色复杂多样，从提供思路到作品成型，一部作品的诞生离不开漫画编剧的多次参与。从剧本便可窥探整本漫画的全貌。

在这本书中，我们将探索如何着手准备一部漫画剧本。从基本概念的构思，故事背景、情节的设定，一直到画师绘制完分镜，漫画编剧才算完成了他的工作。

了解了这些知识以后，希望不会再有人问起：“是你把对白放到气泡里的吗？”

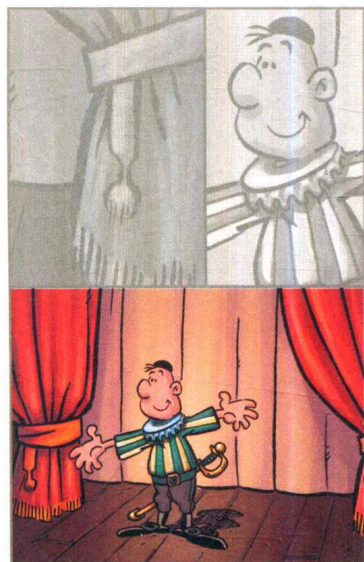
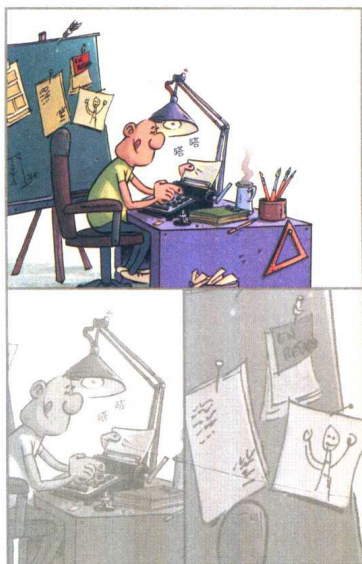
(1) 马歇尔·麦克卢汉

(Marshall McLuhan), 《理解媒介》
(*Pour comprendre les médias*), MAME
出版社/瑟伊出版社, 1968。

马歇尔·麦克卢汉, 《古腾堡星系》(*La Galaxie
Gutenberg*), MAME 出版社, 1972。

马歇尔·麦克卢汉, 《从眼到耳——新的
星系》(*D'œil à oreille, la nouvelle
galaxie*), 德诺埃出版社 (Denoël) /
贡捷出版社 (Gonthier),

1977。

目录

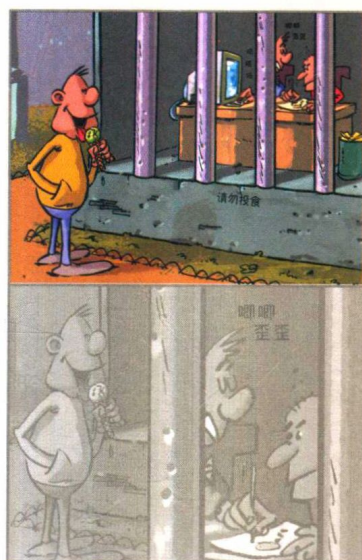
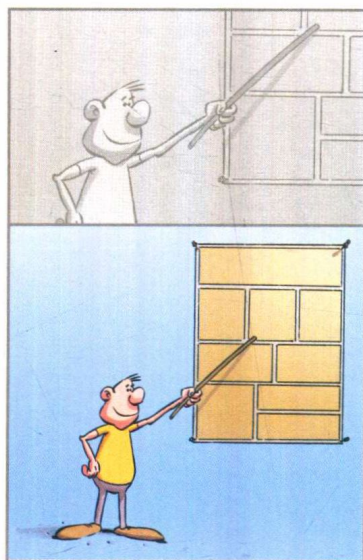
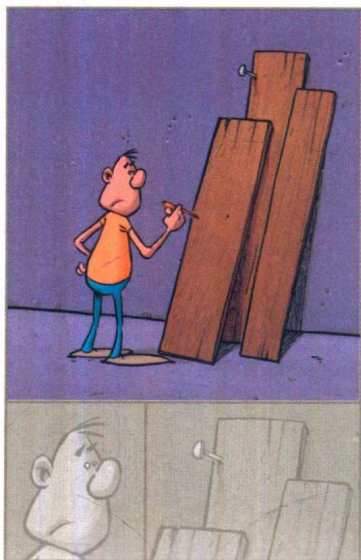
前言..... 6

1 确定故事的基本脉络

漫画编剧如何参与创作?	10
单枪匹马还是团队合作.....	12
故事由漫画世界承载.....	14
故事由人物承载.....	16
故事线.....	18
戏剧性与出其不意.....	20
最后的意外.....	22
小结.....	24

2 不同的事件

引入、发展、结束.....	28
三一律.....	30
剧情的三个步骤.....	32
漏斗法则.....	34
将事件切分为镜头组.....	36
结束故事还是开始故事?	38
小结.....	40

3 以页为单位的创作

剧本大纲.....	44
阅读方向.....	46
一页的结束.....	48
结尾高潮、悬念、满版.....	50
跨页.....	52
连环画——特殊情况.....	54
小结.....	56

4 以格为单位的创作

分镜前瞻.....	60
怎样定义分格?	62
怎样切分故事?	64
无声与静止.....	66
速度.....	70
对白与画外音.....	72
事件的流畅性.....	74
小结.....	76

5 直播剧本的诞生

项目、漫画世界	
与主题的定义.....	80
笔记与分割.....	82
剧本呈现.....	84
结论.....	89
术语汇编.....	90
参考书目.....	92
鸣谢.....	94

L'écriture du
SCÉNARIO

Jean-Marc Lainé

Sylvain Delzant

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画创作指南：剧本写作 / (法) 让 - 马克·莱内编；
(法) 西尔万·德尔藏绘；崔大川译。-- 长沙：
湖南美术出版社，2020.3
ISBN 978-7-5356-9002-9

I. ①漫… II. ①让… ②西… ③崔… III. ①漫画 -
剧本 - 创作方法 - 指南 IV. ① J218.2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 294466 号

Original French title: L'écriture du scénario

© 2007, 2014 Groupe Eyrolles, Paris, France

Simplified Chinese edition arranged through Divas International Agency.

本书中文简体版权归属银杏树下 (北京) 图书有限责任公司。

著作权合同登记号：图字18-2019-349

漫画创作指南：剧本写作

MANHUA CHUANGZUO ZHINAN: JUBEN XIEZUO

出版人：黄 啸

绘 者：[法] 西尔万·德尔藏

选题策划：后浪出版公司

特约编辑：张 璐

编 校：后浪漫

装帧设计：墨白空间·杨雨晴

出版发行：湖南美术出版社 (长沙市东二环一段 622 号)
后浪出版公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：6

印 次：2020 年 3 月第 1 次印刷

定 价：48.80 元

编 者：[法] 让 - 马克·莱内

译 者：崔大川

出版统筹：吴兴元

责任编辑：贺澧沙

营销推广：ONEBOOK

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司
(亦庄经济技术开发区科创五街经海三路 18 号)

字 数：60 千字

版 次：2020 年 3 月第 1 版

书 号：ISBN 978-7-5356-9002-9

读者服务：reader@hinabook.com 188-1142-1266

直销服务：buy@hinabook.com 133-6657-3072

投稿服务：onebook@hinabook.com 133-6631-2326

网上订购：<https://hinabook.tmall.com/> (天猫官方直营店)

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有，侵权必究

本书若有印装质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-64010019

漫画创作指南

剧本写作

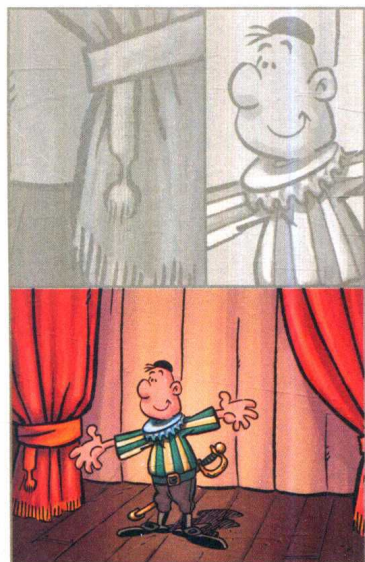
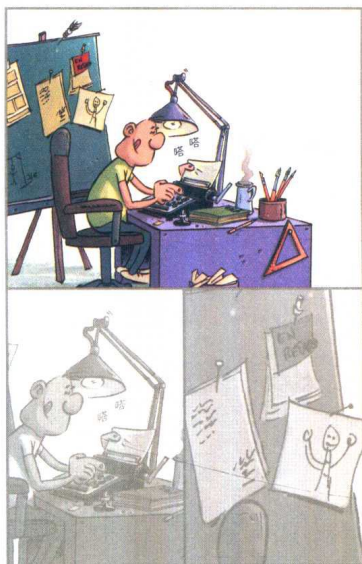
[法] 让-马克·莱内 编

[法] 西尔万·德尔藏 绘

崔大川 译

后浪漫 校

目录

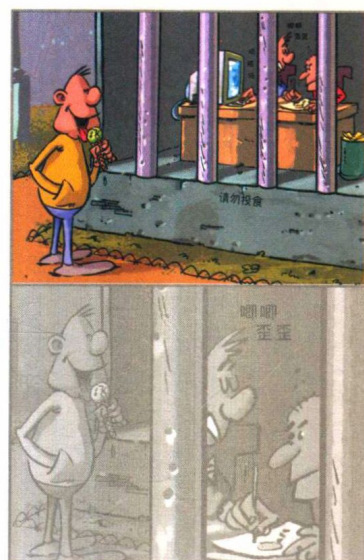
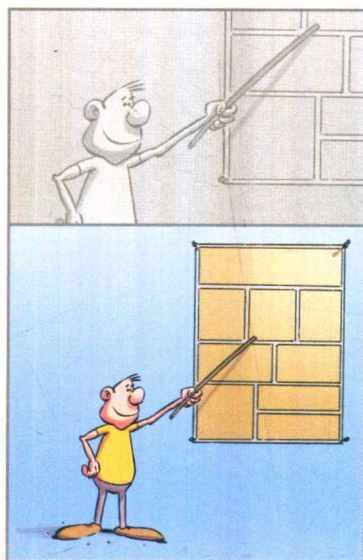
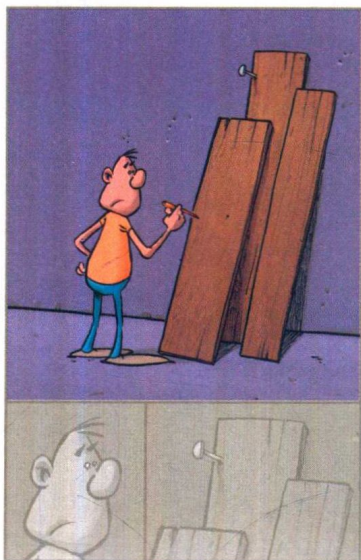
前言..... 6

1 确定故事的基本脉络

漫画编剧如何参与创作?	10
单枪匹马还是团队合作.....	12
故事由漫画世界承载.....	14
故事由人物承载.....	16
故事线.....	18
戏剧性与出其不意.....	20
最后的意外.....	22
小结.....	24

2 不同的事件

引入、发展、结束.....	28
三一律.....	30
剧情的三个步骤.....	32
漏斗法则.....	34
将事件切分为镜头组.....	36
结束故事还是开始故事?	38
小结.....	40

3 以页为单位的创作

剧本大纲.....	44
阅读方向.....	46
一页的结束.....	48
结尾高潮、悬念、满版.....	50
跨页.....	52
连环画——特殊情况.....	54
小结.....	56

4 以格为单位的创作

分镜前瞻.....	60
怎样定义分格?	62
怎样切分故事?	64
无声与静止.....	66
速度.....	70
对白与画外音.....	72
事件的流畅性.....	74
小结.....	76

5 直播剧本的诞生

项目、漫画世界	
与主题的定义.....	80
笔记与分割.....	82
剧本呈现.....	84
结论.....	89
术语汇编.....	90
参考书目.....	92
鸣谢.....	94

前言

“漫画编剧”——一个多么令人浮想联翩的词语。在年轻的读者眼中，编剧们创作着一个个非凡卓绝的人物与他们惊心动魄的冒险故事；而资深读者透过这层艺术的表象，看到的则是一个人驼着背，孤独地在工作室里敲击着键盘。

漫画编剧——藏在幕后的人

这是一个神秘的职业。如果人们认为一部漫画可以被轻松地“写”出来，那么他们或许无法想象漫画编剧的日常生活，亦不知道其真实的工作内容及重要性。

交谈中时常会提到一个问题，如今它已变成了一个经典问题。第一次听到它的漫画编剧们（毫无疑问他们以后还会听到很多次）与同行聊天时，会惊讶地发现原来这个问题已经被提到很多次。

它就是：“哇，你是漫画编剧？就是你把对白填进气泡里的吗？”

从这个简单的问题我们可以看出，大家可能把编剧、填字师以及对白设计师弄混了。显然，对于大众来说，漫画编剧的作用以及他在产业链中的位置十分模糊。

相比之下，电影编剧就容易理解多了：他负责设计演员们的动作和台词。除了他，还有很多人参与电影的拍摄，从他们的名称上便可以判断各自的职责，例如：灯光师、摄影师、道具师、剪辑师等。他们一环扣一环地支撑起了电影这个巨大的集体产业。即使人们对电影编剧的理解仍有混淆，但在媒体的作用下，这一职业已经为人所熟知，毕竟在大众媒体上，比起漫画，人们更多谈论的是电影。

相反，要定义漫画编剧这个职业就难多了。相比漫画编剧，人们更关注画师。因为当读者在书店翻开一本漫画，首先映入眼帘的是画师的作品，并不能直接联想到编剧。人们想当然地认为画师的工作是图像研究、设计人物、勾线、上色等与图像有关的各项工作。人们甚至认为漫画的第一步便是从画师开始，他是整个项目的主心骨，而漫

“它是圆形的，像一个球、一个气泡，他在漫画的云朵前，想象着鸟儿满天。”

伊塔洛·卡尔维诺 (Italo Calvino), 《帕洛马尔》(Palomar), “圆点”系列, 瑟伊出版社 (Seuil), 巴黎, 2004。

画编剧不过是给故事添上对白和叙述部分罢了。

最终人们把漫画编剧的工作归结为提供几条思路、编排几句朗朗上口的对白而已。

来到台前!

本书旨在给漫画编剧下一个定义。我们将逐步探讨漫画编剧的各项工作，从拟草稿到分镜，从情节设计到对白创作。从中我们会发现漫画编剧参与漫画创作的各个阶段，他的工作能够赋予作品坚实的基础，保证作品拥有协调性、逻辑性、可读性和趣味性。

漫画是一门融合的艺术，是文本与绘画、文学与图像的结合体。漫画编剧需要撰写、叙述，他的工作既像作家又像导演。形式会影响内容，内容也会影响形式。正如马歇尔·麦克卢汉⁽¹⁾所说：“漫画的写作当然不同于小说，但是也不同于电影。”

漫画编剧的角色复杂多样，从提供思路到作品成型，一部作品的诞生离不开漫画编剧的多次参与。从剧本便可窥探整本漫画的全貌。

在这本书中，我们将探索如何着手准备一部漫画剧本。从基本概念的构思，故事背景、情节的设定，一直到画师绘制完分镜，漫画编剧才算完成了他的工作。

了解了这些知识以后，希望不会再有人问起：“是你把对白放到气泡里的吗？”

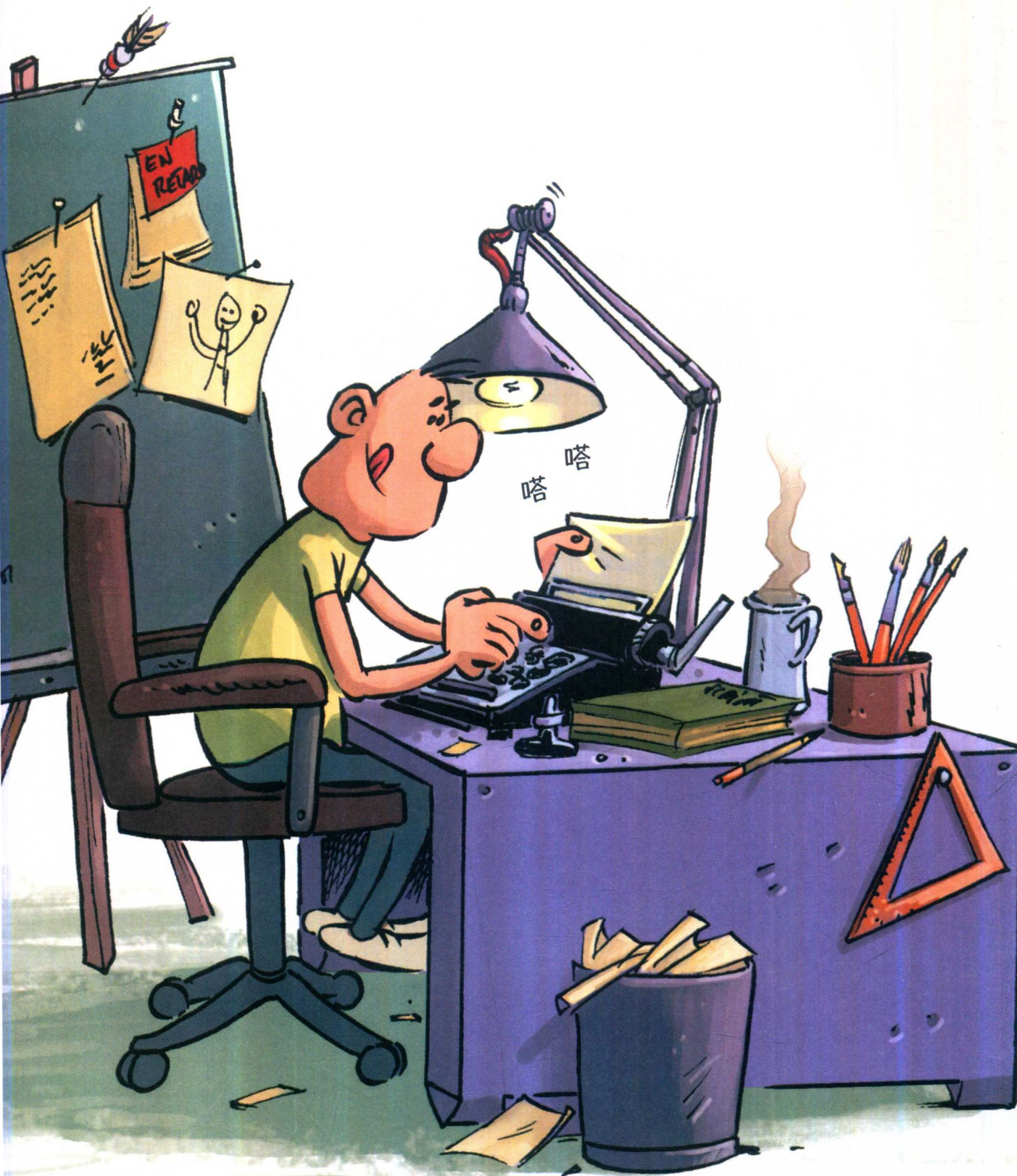
(1) 马歇尔·麦克卢汉

(Marshall McLuhan), 《理解媒介》
(*Pour comprendre les médias*), MAME
出版社/瑟伊出版社, 1968。

马歇尔·麦克卢汉, 《古腾堡星系》(*La Galaxie
Gutenberg*), MAME 出版社, 1972。

马歇尔·麦克卢汉, 《从眼到耳——新的
星系》(*D'œil à oreille, la nouvelle
galaxie*), 德诺埃出版社 (Denoël) /

贡捷出版社 (Gonthier),
1977。

嗒
嗒

1 确定故事的基本脉络

在这一步，我们会对漫画世界（主角、反角、地点、配饰等）进行设定，确定故事的开头和结尾。我们勾勒出故事的主要轮廓，再对细节进行补充。