

从《剑风传奇》蚀之刻前两页看三浦健太郎漫画开页的情绪张力构建

周知学

西安美术学院，陕西西安，710000；

摘要：本文以《剑风传奇》（又名《烙印勇士》）蚀之刻献祭前对开页（左页为格斯、右页为格里菲斯特写）为样本，聚焦蚀之刻献祭前关键场景，运用图像分析、文本解读与比较法，从构图、线条、符号及叙事协同维度，拆解三浦健太郎构建漫画开页情绪张力的逻辑。研究表明，该对开页以“二元对立”构图为框架，借粗线条、明暗控制与符号隐喻，搭配克制文字将宿命感与悲剧情绪可视化，形成“克制中藏汹涌”的独特表达，为漫画视觉美学与情绪叙事研究提供典型案例，填补特定开页单元深度分析空白。

关键词：三浦健太郎；《剑风传奇》；对开页；情绪张力；漫画视觉语言；暗黑美学

DOI：10.64216/3104-9672.25.03.025

1 引言

1.1 研究背景与意义

本文聚焦《剑风传奇》（又名《烙印勇士》）蚀之刻献祭前对开页，该画面定格于蚀之刻献祭开启前的关键瞬间，是串联前文角色羁绊与后续悲剧叙事的核心情绪节点。作为献祭情节的前置铺垫，两页以极简黑白视觉语言传递宿命压抑感，为鹰之团覆灭的核心剧情积蓄情绪势能。通过系统拆解其构图、线条等视觉元素，可深入挖掘三浦健太郎“以视觉传情绪”的创作逻辑，为漫画情绪可视化研究提供实证支撑，同时弥补现有研究对特定开页单元精细化剖析的不足。

1.2 国内外研究现状

现有研究多围绕《剑风传奇》的世界观架构、角色人性隐喻展开，对视觉语言独立的情绪构建价值关注不足，常将其置于叙事辅助地位。本文聚焦该对开页的情绪张力生成机制，针对性弥补这一研究缺口，实现对漫画视觉情绪表达的微观拆解。

1.3 研究方法与创新点

本文采用图像分析法、文本解读法与比较分析法，系统拆解蚀之刻献祭前对开页（左页格斯、右页格里菲斯特写）的视觉元素构成及图文叙事协同性，并与同时代暗黑漫画作品形成对照。研究创新点在于聚焦特定对开页单元，构建“构图—线条—符号—叙事”四维分析框架，实现对专属视觉单元情绪构建逻辑的深度剖析。

2 研究基础：创作者风格与样本叙事定位

2.1 三浦健太郎的创作风格特质

三浦健太郎的创作融合写实主义绘画技法与暗黑

美学内核，受手冢治虫的叙事理念与摩洛·拉乌德的写实风格影响，在兼顾角色情绪刻画与叙事连贯性的同时，融入西方奇幻元素与中世纪艺术符号，形成极具辨识度的创作风格。与同类暗黑漫画创作者不同，其作品摒弃血腥场景制造感官冲击的惯性，转而通过线条反差、明暗对比与构图失衡传递角色内在冲突，这一“以克制显张力”的创作特质，在本研究聚焦的对开页中得到集中体现。

2.2 样本的叙事定位与情绪铺垫需求

《剑风传奇》以格斯的复仇之路为主线，“蚀之刻”是故事从战场热血叙事向宿命对抗叙事转型的核心转折点，而蚀之刻献祭前对开页，正是关键情绪定格点。此前鹰之团并肩作战的深厚情谊，构成后续背叛情节的悲剧底色，这两页承担着重要的情绪过渡职能，于平静视觉表象中暗藏危机伏笔，其铺垫的细腻程度直接决定了蚀之刻情节的悲剧感染力。

3 样本视觉元素解析与情绪张力生成机制

3.1 构图与空间：二元对立的情绪引导

蚀之刻献祭前对开页（左页格斯、右页格里菲斯特写）构成完整叙事单元，三浦健太郎以“二元对立”为核心构图逻辑，通过“格斯视角—格里菲斯特写”的跨页呼应，强化两人命运交织的羁绊感。左页以格斯为视觉核心，采用“负形包围正形”的设计手法，两侧黑墨块向中心挤压形成狭长白色通道，通道边缘的不规则弧度模拟“黑暗逐步吞噬光明”的动态感，精准传递宿命压迫的情绪基调。格斯侧身伫立、手握长剑，硬线勾勒的轮廓尽显战士坚毅品格，而占画面三分之二的黑墨块形成强烈视觉压制，构建出“个体反抗与宿命裹挟”的核心冲突。通道尽头的格里菲斯剪影，既实现了左右页

的视觉衔接,又暗喻两人命运已被绑定在献祭的既定轨迹上。

注:图片来源:三浦健太郎 烙印勇士:第12卷[M].中国台北地区:东立出版社有限公司,2004.

右页顺势承接左页视觉流线,以格里菲斯 1:1 比例面部特写剥离所有环境干扰,实现从左页空间压迫到右页心理凝视的自然转换,精准捕捉其献祭前的隐秘心境蜕变。格里菲斯头部微扬、眉眼低垂,目光涣散且瞳孔留白刻意放大,嘴角漾出的极淡弧线尽显疏离与决绝,生动诠释出他在团队羁绊与权力野心间的挣扎,以及最终向宿命妥协的心理轨迹。画面角落点缀的文字“唯有你一人,让我忘记了梦想”,既点明他对过往羁绊的残存执念与初心的消逝,又与左页格斯的坚毅警惕形成强烈反差;特写边缘的模糊感与左页清晰锐利的线条形成对比,暗喻其意识正逐步沉沦深渊,为蚀之刻的正式开启完成情绪铺垫。

3.2 线条与明暗:情绪的可视化转化

线条与明暗作为漫画视觉语言的核心载体,是实现情绪可视化转化的关键。左右页通过线条风格与明暗层次的鲜明反差,分别具象化格斯与格里菲斯特的性格特质及内心状态,形成分层递进的情绪表达体系。左页黑墨块采用斜向密集排线技法,线条粗细不均、排列紧凑,模拟黑暗浪潮涌动的动态感,暗藏潜在危机;格斯轮廓以粗硬线条勾勒,肌肉线条叠加短折线刻画,转折锐利且力度感十足,精准贴合其战士身份。这种硬线风格与黑墨块的柔缓排线形成强烈反差,既凸显格斯的反抗本能,又通过“硬线个体与柔缓黑暗”的对抗关系,强化角色在压迫环境中的挣扎感。明暗处理上,左页采用极端黑白对比,白色通道与黑色墨块亮度差最大化,通道边缘的细微渐变则避免线条生硬,隐喻“光明被黑暗逐步侵蚀”的宿命走向,深化格斯视角下的压抑与警惕情绪。

右页则以流畅细线与细腻明暗过渡,适配格里菲斯特复杂矛盾的心境。其发丝采用 0.3mm 以下细线绘制,

线条柔和且富有质感,部分发丝与面部轮廓重叠处采用留白处理,既凸显其作为领袖的优雅气质,又暗藏疏离感。与左页硬线界定轮廓不同,右页面部完全摒弃硬线,依靠多层次明暗过渡呈现立体感,从脸颊到下颌的灰度变化超过 5 个层级,精准还原肌肤质感与复杂神情。大面积纯白背景与面部明暗层次形成对比,既突出特写主体,又通过留白传递角色内心的空洞与迷茫;瞳孔处极细高光与涣散目光的反差,呼应其未泯人性与已然觉醒的魔性之间的冲突。画面下方暗藏的贝黑莱特符号,以细密交叉排线勾勒边缘,在纯白背景中成为隐秘视觉焦点,既与左页黑墨块形成情绪呼应,暗示深渊力量悄然觉醒,又从格里菲斯视角完成献祭开启的视觉铺垫,使左右页情绪表达形成闭环。

3.3 符号隐喻:叙事铺垫与情绪强化

对开页中的视觉符号兼具叙事铺垫与情绪强化双重功能,通过符号的隐性关联与显性表达,将宿命悲剧的情绪张力推向深层。左页黑墨块并非单纯背景元素,而是深渊力量与宿命的核心隐喻,其不规则形状与流动线条暗示黑暗力量的持续扩张,对白色通道的挤压则具象化“宿命围堵”的叙事主题。格斯与格里菲斯“个体一剪影”的对立格局,是两人共同走向献祭深渊的具象化呈现,通道的狭长感与墨块的压迫感共同强化“无路可逃”的宿命隐喻,与后续鹰之团覆灭的悲剧结局形成隐性呼应。

右页格里菲斯特特写已实现符号化转化,精致面容对应其作为鹰之团领袖的荣光与魅力,空洞眼神与疏离神情则象征其魔性觉醒与初心消逝,成为悲剧根源的视觉载体。贝黑莱特作为贯穿作品的核心道具,在对开页中形成完整符号闭环:左页通过黑墨块铺垫深渊氛围,右页以具象符号完成落地,暗示格里菲斯已做好借助贝黑莱特开启献祭的准备。而“唯有你一人,让我忘记了梦想”的文字符号,精准呼应两人羁绊与格里菲斯特的内心抉择,与视觉元素相互赋能、深度融合,将情绪张力推向顶点。

4 叙事协同与创作独特性验证

4.1 文字与画面的协同叙事

三浦健太郎在该对开页中践行“画面为主、文字为辅”的创作理念,以极致克制的文字运用实现与画面的深度协同,构建层次丰富的情绪叙事体系。左页完全摒弃冗余对话,仅依靠格斯的肢体姿态传递情绪——紧握住长剑的动作、紧绷的肩背线条、警觉的侧身姿态,搭配周遭压迫性的黑墨块,无声传递出他对周遭环境的警惕与潜意识中的不安。文字的彻底留白,使视觉元素成为情绪表达的核心载体,引导观者通过画面细节自行感知角色心境与潜在危机,提升情绪体验的沉浸感。

右页文字则起到“点睛之笔”的作用，一句“唯有你一人，让我忘记了梦想”与画面形成三重协同：位置上贴合留白区域，不干扰面部特写的视觉主体；内容上呼应格里菲斯的复杂神情，强化其内心矛盾；情感上与左页画面形成对比，凸显两人命运的对立与羁绊。这种协同关系使文字与画面相互赋能、互不干扰，既避免文字对视觉的过度解读，又弥补画面在内心情绪表达上的局限，实现“视觉传递情绪、文字深化内涵”的叙事效果。

4.2 与同时代作品的创作差异

该对开页的创作独特性，在与《吸血鬼猎人D》《地狱之歌》等同时代暗黑漫画的对比中得以凸显。同类作品多依赖血腥场景、暴力冲突与夸张造型制造感官冲击，情绪表达直白强烈；而三浦健太郎完全摒弃这一创作路径，仅依靠构图失衡、线条反差、符号暗示与留白设计构建情绪张力，以“克制留白式表达”替代“直白感官冲击”。这种创作方式既契合《剑风传奇》的宿命悲剧基调，又能引发观者更深层次的情绪共鸣，使悲剧感具备更强的穿透力与余韵。

同时，该对开页的跨页整体性优于同类作品。多数暗黑漫画对开页仍以单页独立表达为主，跨页协同性较弱；而本研究聚焦的对开页，通过视觉动线设计、元素隐性呼应、情绪分层递进，实现两页有机融合，形成“格斯视角危机—格里菲斯特变”的完整情绪闭环。此外，极致黑白配色区别于同类作品的色彩冲击，仅依靠灰度层次传递情绪，更契合暗黑题材的厚重感与宿命感，进一步彰显三浦健太郎的创作独特性。

4.3 对漫画情绪叙事的启示

该对开页的创作实践，为漫画情绪叙事提供三点核心启示：其一，视觉元素需围绕核心情绪协同发力，构图、线条、明暗、符号等元素应形成统一情绪表达逻辑，避免碎片化设计，实现“1+1>2”的情绪赋能效果；其二，细节刻画与氛围渲染比直白宣泄更具感染力，通过细微视觉调整（如瞳孔位置、线条角度、明暗渐变）传递角色心境，既能提升作品艺术质感，又能引导观者主动参与情绪解读；其三，应充分发挥对开页跨页优势，通过视觉呼应、情绪递进强化叙事节奏，使独立页面形成有机叙事单元。需说明的是，本研究仅以单一对开页为样本，结论普适性需后续扩大样本范围验证。

这些启示不仅适用于暗黑漫画题材，也可为其他题材漫画的情绪可视化表达提供参考。后续可扩大样本范

围，纳入不同创作者、不同题材的漫画对开页开展对比研究，进一步完善“构图—线条—符号—叙事”分析框架，增强结论的普适性与学术价值。

5 结论

本文核心结论为：三浦健太郎以“视觉元素协同赋能情绪”为核心，构建了暗黑漫画情绪叙事的独特范式。蚀之刻献祭前对开页（左页格斯、右页格里菲斯特写）作为献祭前的关键情绪铺垫单元，以“二元对立”为构图核心框架，借线条粗细反差、明暗层次控制具象化格斯的坚毅与格里菲斯特的复杂蜕变，凭视觉黑莱特征号与“唯有你一人，让我忘记了梦想”的极简文字预埋叙事线索，最终实现“克制表达更具张力”的艺术效果，突破了视觉元素仅作为叙事辅助的传统定位，彰显三浦健太郎对漫画视觉语言的精准把控与独特理解。

这一创作范式打破了暗黑题材依赖血腥冲击制造情绪张力的固有局限，印证了细节化视觉设计在情绪叙事中的核心价值。左右页形成的“外在危机察觉—内在心境蜕变”情绪链，进一步强化了角色命运羁绊与整体悲剧氛围。本文构建的“构图—线条—符号—叙事”四维分析框架，可为同类漫画视觉美学研究提供参考，后续可聚焦《烙印勇士》其他关键开页，探索该创作逻辑在不同叙事节点的一致性与阶段性演变特征，为漫画视觉情绪构建的深入研究提供更多实证支撑。

参考文献

- [1] 佐藤忠男. 漫画的精神[M]. 东京：岩波书店，2005.
- [2] 三浦健太郎. 烙印勇士：第12卷[M]. 中国台北地区：东立出版有限公司，1995.（注：本文研究样本取自该卷蚀之刻献祭前对开页，左页为格斯、右页为格里菲斯特写）
- [3] 陈曦. 《烙印战士》中的宿命论与反抗精神[J]. 动漫研究，2021（3）：45-51.
- [4] 约翰·贝斯特. 漫画叙事的视觉语法[M]. 北京：北京大学出版社，2018.
- [5] 吴冠平. 日本漫画的美学特质与文化表达[M]. 北京：中国电影出版社，2020.
- [6] 李松. 视觉符号学在漫画创作中的应用研究[J]. 美术大观，2020（7）：112-113.
- [7] 高桥哲哉. 暗黑奇幻漫画的叙事逻辑与美学表达[J]. 日本文学研究，2019（2）：78-85.

作者简介：周知学（1998-），男，汉族，江苏昆山人，硕士研究生在读，研究方向：美术学。