

วิชา (ไม่) ลับ
ฉบับนักวาด
เว็บตูน

WEBTOON Guide

โดย Dr.Eyri & lonely cat

บอกเล่าประสบการณ์ที่ประสบพบเจอมา
โดยนักวาด Webtoon
แนะนำเทคนิคการใช้เครื่องมือในโปรแกรม
ที่ควรรู้เพื่อการทำงานจริง

สารบัญ

Intro

- 15 ขั้นตอนการทำเว็บ툰 มีอะไรบ้างนะ?
- 16 จะเริ่มวาดเว็บ툰 ต้องนึกถึงอะไรบ้าง?
- 17 ขั้นตอนการทำเว็บ툰 1 ตอน

Chapter 1

- 19 เตรียมไฟล์เพื่อเริ่มทำเว็บ툰 การตั้งค่าหน้ากระดาษ
- 20 หน้ากระดาษของเว็บ툰
- 21 วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับงานเว็บ툰
- 22 พอเราสร้าง Project : Webtoon แล้วจะได้แบบนี้!
- 23 เตรียมไฟล์เพื่อเริ่มทำเว็บ툰 ไฟล์ Story คืออะไร?

Chapter 2

- 25 มาเริ่มทำเว็บ툰กันเถอะ การติช่องการ์ตูน [Frame]
- 26 วิธีติกรอบด้วย Rectangle tool แบบเดิม
- 27 การใช้เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งช่อง
- 28 ตัวอย่างการใช้งาน Frame tool และ Divide frame folder/Border tool
- 29 ตัวอย่างการใช้งาน [เว็บ툰]
- 30 ลำดับการไล่สายตาในเว็บ툰
- 32 "Transition" ในเว็บ툰
- 33 ตัวอย่างการใช้งาน
- 34 ตัวอย่างการใช้งานอื่นๆ

Chapter 3

35 มาเริ่มทำเว็บตุนกันเถอะ บอลลูนคำพูด

37 บอลลูนเสียงพูด

39 บอลลูนเสียงในใจ

40 สารพันปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับบอลลูน เลือกใช้ Flash อย่างไรดี?

41 บอลลูนบรรยาย

42 สารพันปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับบอลลูน

45 การจัดวางบอลลูนในแบบเว็บตุน

Chapter 4

49 มาเริ่มทำเว็บตุนกันเถอะ เส้น Speed

50 ทิศทางของเส้น Speed

50 ความยาวของเส้น Speed

50 ความหนาของเส้น Speed

51 เส้น Speed กับฉากหลัง

52 สารพันปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเส้น Speed

54 เส้นรวมศูนย์

55 สารพันปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเส้นรวมศูนย์

57 ใช้เส้น Speed ตกแต่งฉากเพื่อเพิ่มมิติ

Chapter 5

59 มาเริ่มทำเว็บตุนกันเถอะ บรัช [Brush]

Chapter 6

- 65 มาเริ่มทำเว็บ툰กันเถอะ การจัดการ Layer
- 68 Clipping Layer คืออะไร?
- 69 TIP! : เครื่องมือที่ใช้ช่วยจัดการเลเยอร์
- 70 Vector Layer ผู้ช่วยสุดฉลาดในการตัดเส้น!
- 71 Reference Layer หอประมาณการหัตถ์จรรยา!

Chapter 7

- 73 มาเริ่มทำเว็บ툰กันเถอะ การทำฉากหลังเพื่อใช้ในงานการ์ตูน
- 80 สารพันปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับฉากหลัง
- 85 Tips ระดับการเบลอฉากหลัง

Chapter 8

- 87 วาดต้นฉบับเสร็จแล้ว ทำอะไรต่อ? การจัดการตัวอักษร [Text Layer]
- 90 การตัดแบ่งคำที่เหมาะสมในบอลลูนคำพูด
- 91 จัดการข้อความด้วย Story Editor กันเถอะ
- 92 ปัญหาโลกแตกในการจัดอักษรลงบอลลูน
- 94 Align object Selection area
- 95 Align Selection Area

Chapter 9

- 97 วาดต้นฉบับเสร็จแล้ว ทำอะไรต่อ? Sound Effect [SFX]
- 99 การจัดวาง SFX ในแบบเว็บ툰
- 103 นึกเสียง SFX ไม่ออกเหรอ? เปิดหน้านี้เลย!
- 108 ถ้าเราใส่ SFX เยอะเกินไป...

Chapter 10

- 109 วาดต้นฉบับเสร็จแล้ว ทำอะไรต่อ? การ Export เว็บตูน
- 111 การ Export สำหรับงานเว็บตูนจะใช้อยู่แค่ไม่กี่คำสั่ง
- 112 TIP! ทำยังไงดี Upload งานขึ้นแพลตฟอร์มไม่ผ่าน!

Chapter 11

- 113 เทคนิครอดตายรายสัปดาห์ Auto Action
- 114 มาใช้ Auto Action กันเถอะ!!
- 115 วิธีตั้งค่า

Chapter 12

- 119 เทคนิครอดตายรายสัปดาห์ การปรับโมเดล 3 มิติ แบบเนียนๆ
- 122 วิธีตั้งค่าและตกแต่งโมเดลเพื่อใช้ในงานเว็บตูน

Chapter 13

- 125 เทคนิครอดตายรายสัปดาห์ Border Effect

Chapter 14

- 131 เทคนิครอดตายรายสัปดาห์ Blur
- 133 เทคนิคการใช้ Blur แบบขั้นกว่า
- 135 การประยุกต์ใช้ Blur แบบอื่นๆ

Chapter 15

- 137 คอลัมน์ประสบการณ์จริง จากการทำงาน
- 138 อยากเขียนเรื่องแนวแมสๆ
- 140 7 พล็อตพื้นฐานน่ารู้
- 142 เทคนิคการออกแบบคาแรกเตอร์ (ของตัวเอง)
- 145 ถามเทคนิคการแต่งเรื่องได้ไหม?
- 153 ไม่เรียนต่อแล้วมาเป็นนักเขียนการ์ตูน/เว็บตูนเลยดีไหม
- 157 อยากทำทีมวาดเว็บตูน!!

Chapter 16

161 นักวาดการ์ตูนที่คุณรู้จัก

162 การ์นต์

163 Bysne

164 Kwanrapee

165 Caramel_Kung

167 Doublebee

168 FAD* [Forever Alone Drawtime]

169 kanor

170 PrayerGirl

171 นอนกินปากกาที่ทำพระ

172 Applesoda

173 Smilo กับ LANNA

175 VICMON

177 Sofia pular

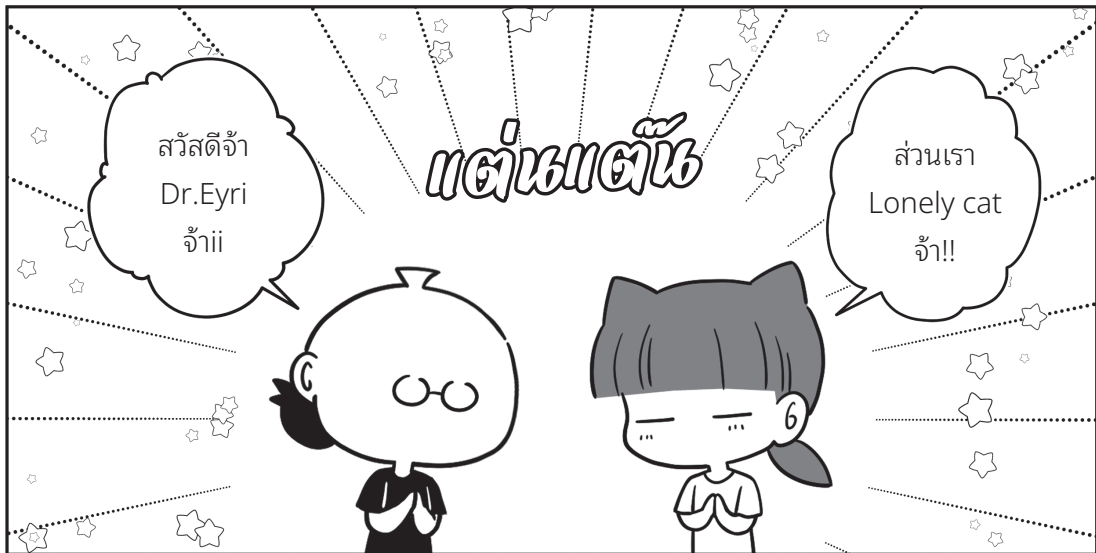
178 YUGO

180 Mu

181 HIRUNA

182 TAKO

183 Amulin

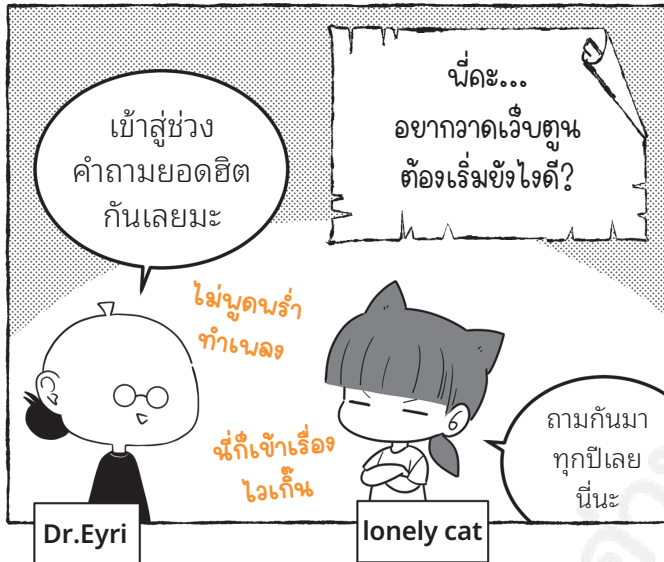

I n t r o

ขั้นตอนการทำเว็บตูน
มีอะไรบ้างนะ?

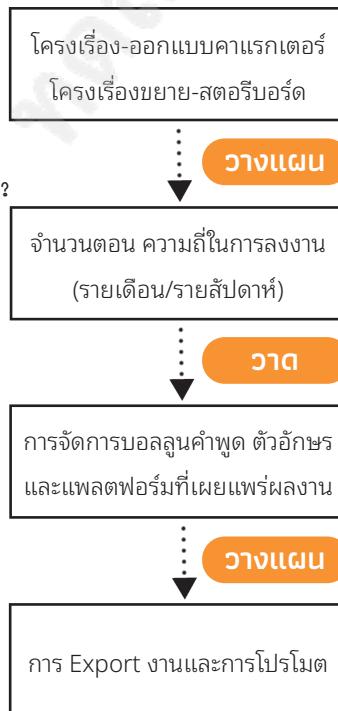
ขั้นตอนการกำาเว็บตูน มีอะไรบ้างนะ?

เว็บตูนหรือการ์ตูนออนไลน์
เป็นการ์ตูนดิจิทัลที่มีการเผยแพร่
บนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์
หรือแพลตฟอร์มแอปมือถือ

จะเริ่มวาดเว็บตูน ต้องนึกถึงอะไรบ้าง?

ถ้าไม่กิดถึงเรื่องบวกนี้ก่อน
ตอทำางานหรือตองานเสรี
เรากาจปวดหัวกาขหลังได้กะ

โครงเรื่อง (Plot) : โครงเรื่องหลักทั้งหมดของเรื่อง (Outline)
โครงเรื่องขยาย (Treatment) : โครงเรื่องย่อที่เขียนขยายความจากพล็อต ให้เห็นจำนวนตอนและรายละเอียดคร่าวๆ ว่าแต่ละตอนจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง โดยไม่จำเป็นต้องใส่บทพูดหรือการกระทำเล็กๆ น้อยๆ ของตัวละคร

ขั้นตอนการทำเว็บ툰 1 ตอน

ทดลองอ่าน

Chapter

1

เตรียมไฟล์เพื่อเริ่มทำเว็บ
การตั้งค่าหน้ากระดาษ

เตรียมไฟล์เพื่อเริ่มทำเว็บตูน การตั้งค่าหน้ากระดาษ

หน้ากระดาษของเว็บตูน

ความกว้าง [Width]

เว็บตูนถูกออกแบบมาให้เหมาะสม
แก่การอ่านบนอุปกรณ์มือถือ
ลักษณะของหน้ากระดาษของเว็บตูน
จะมีความกว้างมาตรฐานอยู่ที่
700-800px (หรือ 2-3 เท่า เช่น
1,400px 1,600px)

ใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าคอมไหว

ส่วนความยาว (Height)
ของหน้ากระดาษ
ในงานเว็บตูน จะขึ้นอยู่กับ
ความยาวของตอน

ยาวแป๊ะ
แป๊ะ px ก็มี
แต่ถ้ายาวจาง
ก็ใจเจ็ทวิจิบ...

ยาว ยาว

วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับงานเว็บ툰

เข้าไปที่ Tab ด้านบนของโปรแกรม Clip Studio Paint มองหา **File > New** จะมีหน้าต่างตั้งค่าขึ้นมา

ชนิดของ Project : Illustration

ตั้งชื่องานด้วย

อย่าลืมเช็คหน่วยเป็น px

ความกว้างหน้ากระดาษ

โดยทั่วไปจะใช้ความยาวประมาณ 15000-25000px

โหมดสี

illustration
แบบนี้จะเป็นการตั้งค่า
"ทีละหน้า"

นี่จึงเหมาะใจผมจัง
ก็ต่อมาก New จังใจ

ใช้ได้ทั้งเวอร์ชัน Pro และ EX

ชนิดของ Project : Webtoon

ในตัวโปรแกรมจะมีค่าเริ่มต้น ให้เลือกด้วยนะ!!

ในโหมด Webtoon นี้สามารถสร้างหน้ากระดาษที่มีขนาดเดียวกันได้หลายๆ หน้า พร้อมๆ กัน อีกทั้งยังสามารถกำหนดจำนวนหน้าได้อีกด้วย

ความยาวก็จะประมาณ 70k-180k

โดยทั่วไปเว็บ툰 1 ตอนจะมีจำนวนช่องประมาณ 50-70 ช่อง

เพื่อความต่อเนื่อง!
ผมจะตั้งหน้ากระดาษ
ยาวสักสามหมื่น

คอมแก็
ระเบิดแน่

สัก 25000-28000px ก็พอละ

พอเราสร้าง Project : Webtoon แล้วจะได้แบบนี้!

นี่คือ
ไฟล์ Story!

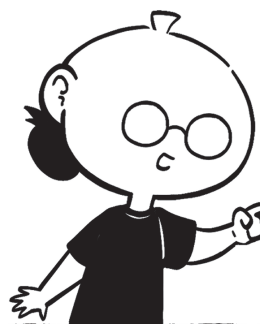
โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อ Project
ให้เรา ข้างในโฟลเดอร์จะประกอบไปด้วย

- ▶ ไฟล์หน้ากระดาษ (clip)
- ▶ และไฟล์ Page Management File (.cmc)

page0001
Type: CLIP STUDIO FORMAT File
page0002
Type: CLIP STUDIO FORMAT File
page0003
Type: CLIP STUDIO FORMAT File
page0004
Type: CLIP STUDIO FORMAT File
page0005
Type: CLIP STUDIO FORMAT File
 ชื่อไฟล์
Type: CLIP STUDIO PAINT Page Management File

ก็จะได้
หน้ากระดาษเรียงกัน
ตามจำนวนหน้าที่เราตั้งค่าไว้
ไฟล์แบบนี้จะเรียกว่า
"ไฟล์ Story"

ไฟล์ Story
คืออะไร
ดูหน้าต่อไป
เลยจ้า

NOTE

เตรียมไฟล์เพื่อเริ่มทำเว็บตูน

ไฟล์ Story คืออะไร?

ไฟล์ Story เป็นฟังก์ชันของ Clip Studio Paint (เวอร์ชัน Ex) ที่ให้ความสะดวกในการจัดการหน้ากระดาษ เหมาะกับการทำงานการ์ตูนที่มีจำนวนหน้าเยอะๆ ได้

ลองคลิกที่หน้ากระดาษสักแผ่นดูสิ

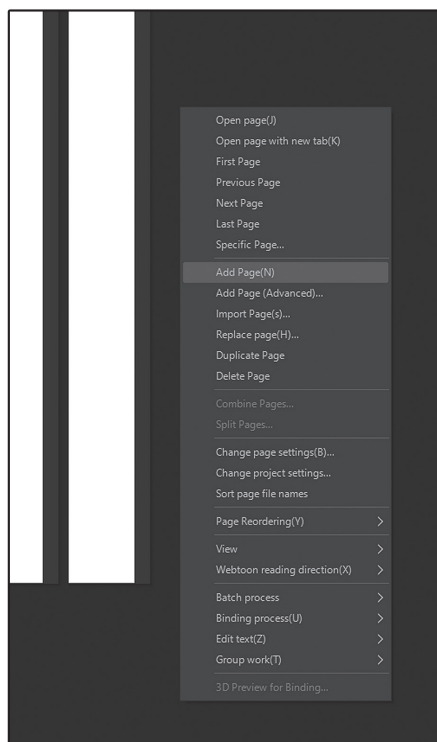
เห็น preview เร็วไหมระหว่างทำงานได้เลย

ไฟล์ Story ทำอะไรได้บ้าง?

ถ้าเราลองคลิกขวาวบริเวณพื้นที่ว่างใน story จะพบว่านอกจากจะมีคำสั่งเลือกไปยังหน้าที่ต้องการแล้ว จะมีคำสั่งอื่นๆ อีกด้วย ดังต่อไปนี้

1. **Add page** : เพิ่มหน้าใหม่ที่ขนาดเท่าเดิมกับการตั้งค่าในครั้งแรก โดยสามารถคลิกค้างที่หน้านั้นๆ แล้วลากวางเพื่อย้ายลำดับหน้าได้ทันที
2. **Add page (Advance)** : เพิ่มหน้าใหม่แบบตั้งค่าขนาด จำนวนหน้า และความยาว
3. **Import page** : นำเข้าไฟล์หน้า (clip) ใดๆ แทรกเข้ามาในไฟล์ Story
4. **Replace page** : แทนที่หน้าที่เลือกด้วยไฟล์หน้าอื่นๆ
5. **Duplicate page** : ทำซ้ำหน้าที่เลือก
6. **Delete page** : ลบหน้าที่เลือก
7. **Change page setting** : ตั้งค่าหน้าที่เลือกใหม่
8. **Change project setting** : ตั้งค่าหน้ากระดาษทุกหน้าในไฟล์ Story
9. **Sort page file name** : ใช้เรียงชื่อไฟล์ใหม่ให้มันเรียงลำดับตามที่เราริย ให้เห็นในหน้าไฟล์ Story

*ในบางครั้งเวลาเราโยกหน้าไปมา จะทำให้ชื่อไฟล์ไม่เรียงตามลำดับหน้า

หรือจะเข้าที่ Tab ด้านบนของโปรแกรม เลือกเมนู Story ก็ได้เช่นกัน

ทดลองอ่าน

เออละ
เตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้ว
มาเริ่มลงมือวาด
กันสักที

อย่าเพิ่งท้อ
งี้เพิ่งเริ่ม

ค... แต่เตรียม หน้ากระดาษ

Chapter

2

มาเริ่มทำเว็บ툰กันเถอะ
การตีช่องการ์ตูน [Frame]

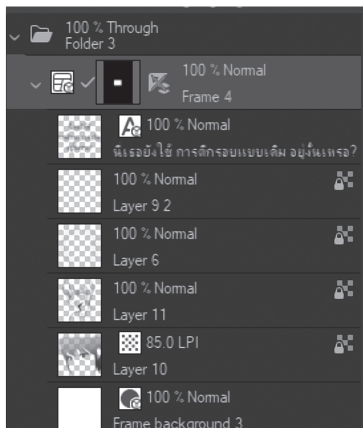
มาเริ่มทำเว็บ툰กันเถอะ การติช่องการ์ตูน [Frame]

วิธีติกรอบด้วย Rectangle tool แบบเดิม

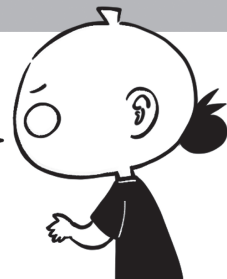
การใช้ Create Frame ในการติช่อง จะเป็นการสร้าง Mask นอกกรอบโดยอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถวางงานลงไป ในช่องได้โดยไม่เลยกรอบ และสามารถใช้ Move layer tool ย้ายตำแหน่งของกรอบไปมาได้อย่างอิสระ

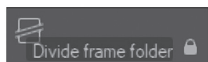
เลือกที่ node ที่สามารถขีด-ขยาย-หมุนกรอบได้โดยอิสระ

เมื่อเราติกรอบด้วย Frame โปรแกรมจะสร้าง โฟลเดอร์ของช่องๆ นั้น ขึ้นมาให้ เราทีวาดลงไป ในนั้นได้เลย

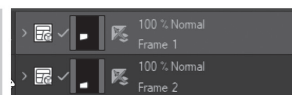
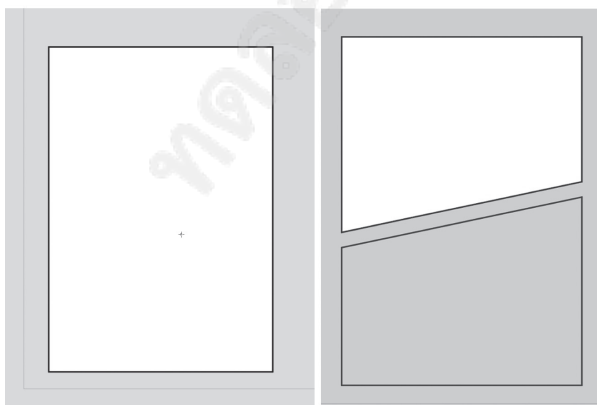

การใช้เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งช่อง

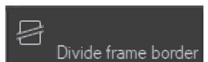

Divide frame folder

เป็นการแบ่งช่อง แยกโฟลเดอร์กัน ผลที่ได้จะได้สองช่อง ที่โฟลเดอร์แยกออกเป็น คนละช่องกันโดยสมบูรณ์

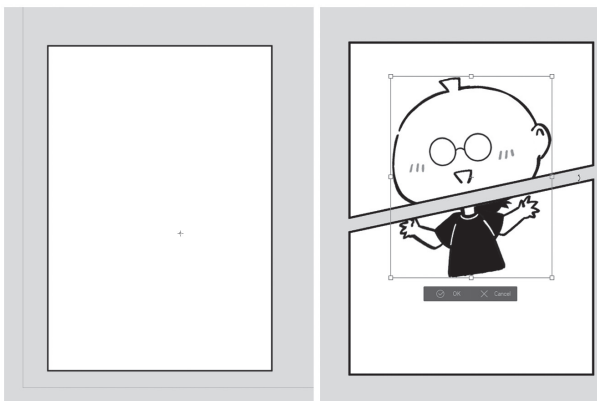

ได้สอง Mask โฟลเดอร์ ทำงานแยกกัน

Divide frame border

เป็นการแบ่งช่อง อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน ผลที่ได้จะได้สองช่อง แต่ยังสามารถทำงาน อยู่ในโฟลเดอร์ เดียวกันอยู่

มี Mask โฟลเดอร์เดียว ยังทำงานอยู่ในเลเยอร์ เดียวกัน

เทคนิคนี้ เราจะเห็นใช้บ่อยๆ ในมังงะนะ

ตัวอย่างการใช้งาน Frame tool และ Divide frame folder/Border tool

