

100位纸上动画画家的 1000个创意灵感

1000 IDEAS BY
100 MANGA ARTISTS

编著：〔西〕克里斯蒂安·坎波斯
翻译：周彦

1,000 Ideas by 100 Manga Artists

Cristian Campos

100位纸上动画家的1000个创意灵感

编著：[西] 克里斯蒂安·坎波斯

翻译：周彦

图书在版编目(CIP)数据

100位纸上动画家的1000个创意灵感 / (西)坎波斯编著;
周彦译. — 南宁: 广西美术出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5494-0843-6

I. ①100… II. ①坎… ②周… III. ①漫画-作品集-世界-现代
②漫画-画家-介绍-世界-现代 IV. ①J238.2②K815.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第137862号

1000 Ideas by 100 Manga Artists © 2013 Rockport Publishers, Inc. d/b/a
Quayside Publishing Group

本书由Quarto出版社授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

100位纸上动画家的1000个创意灵感

编 著 [西]克里斯蒂安·坎波斯

翻 译 周 彦

策划编辑 冯 波

责任编辑 谢 赫

校 对 覃 燕 曾 珍

审 读 杜 云

出 版 人 蓝小星

终 审 黄宗湖

装帧设计 陈 凌

出版发行 广西美术出版社

地 址 广西南宁市望园路9号, 530022

网 址 www.gxfinearts.com

印 刷 深圳当纳利印刷有限公司

开 本 1/12

印 张 26.5

出版日期 2014年3月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5494-0843-6/K·87

定 价 98.00元

1,000 Ideas by 100 Manga Artists

100位纸上动画画家的1000个创意灵感

1,000 Ideas by 100 Manga Artists

Cristian Campos

100位纸上动画家的1000个创意灵感

编著：[西] 克里斯蒂安·坎波斯

翻译：周彦

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

100位纸上动画家的1000个创意灵感 / (西)坎波斯编著;
周彦译. — 南宁:广西美术出版社, 2013.6
ISBN 978-7-5494-0843-6

I. ①100… II. ①坎… ②周… III. ①漫画-作品集-世界-现代
②漫画-画家-介绍-世界-现代 IV. ①J238.2②K815.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第137862号

1000 Ideas by 100 Manga Artists © 2013 Rockport Publishers, Inc. d/b/a
Quayside Publishing Group

本书由Quarto出版社授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

100位纸上动画家的1000个创意灵感

编 著 [西]克里斯蒂安·坎波斯

翻 译 周 彦

策划编辑 冯 波

责任编辑 谢 赫

校 对 覃 燕 曾 珍

审 读 杜 云

出 版 人 蓝小星

终 审 黄宗湖

装帧设计 陈 凌

出版发行 广西美术出版社

地 址 广西南宁市望园路9号, 530022

网 址 www.gxfinearts.com

印 刷 深圳当纳利印刷有限公司

开 本 1/12

印 张 26.5

出版日期 2014年3月第1版第1次印刷

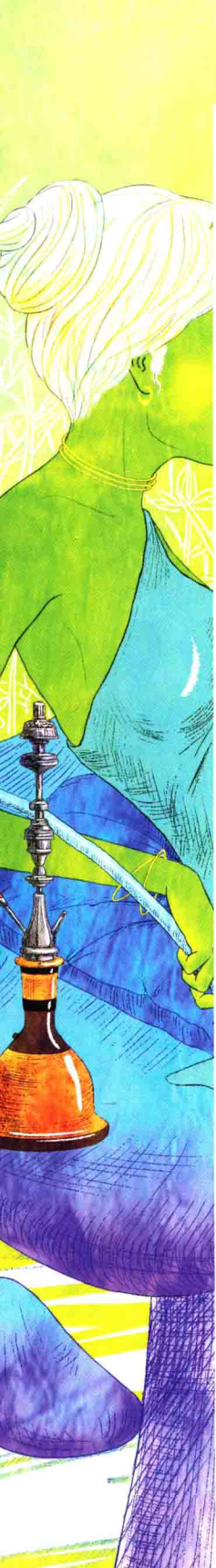
书 号 ISBN 978-7-5494-0843-6/K · 87

定 价 98.00元

目录

概述·····	9
1000个创意灵感·····	19
艾琳·斯特劳克·····	20
松尾亚西子·····	23
安吉拉·耐特&格温·科尔森·····	26
安娜·菲茨帕特里克·····	29
安妮·帕茨克·····	32
池田淳·····	35
奥德拉·安·古市·····	38
大久保亚夜子·····	41
贝蒂娜·M. 柯克斯基·····	44
克里斯蒂·柳耶夫斯基·····	47
磐田干枝·····	50
大卫·德夫·菲莱基·····	53
吉川荣都·····	56
五岛爱美子·····	59
歌磨吕·····	62
欣凤·····	65
真治晴香·····	68
海登·斯科特-男爵·····	71
北泽平佑 (PCP)·····	74
真木浩史·····	77
藤浩志·····	80
霍莉·塞加拉·····	83
今井トウーンズ·····	86
艾琳·弗洛雷斯·····	89
乔安娜·埃斯特普·····	92
乔安娜·周·····	95
川上顺子·····	98
永野加奈·····	101

广中薰	104
卡伦·鲁宾斯	107
卡伦·由美·拉斯特德	110
凯特·霍尔顿	113
加藤爱☆麦当娜	116
玉石佳世	119
辻和子	122
荣野比☆敬子(朝日工作室)	125
浦田健二	128
比佐健太郎	131
凯文·博尔克	134
八重樫王明	137
肯纳·德·格拉斯·福尼	140
今井基拉	143
义太郎	146
冈田航也	149
青山来美	152
凯尔·霍伊特	155
京太郎	158
萝拉·沃顿	161
林赛·茨博斯&杰瑞德·霍奇斯	164
三美茉莉	167
玛丽亚·山	170
森亮介	173
水穗真善	176
马克西姆·韦·洛伦佐	179
寺田惠	182
梅兰妮·肖伯	185
斋藤美奈子·博茨福德	188
密西西比(堀口贵史)	191
中岛美弥	194
汤浅水树	197
和田水菜	200
直志	203
尼尔·卡梅隆	206
目黑纪子	209

志水则友	212
蓬托·庞达	215
陈莉敏	218
罗伯特·迪斯	221
渡边璐美	224
罗斯·贝施	227
鲁本·德·维拉	230
穴户龙二	233
莎奇里克	236
田宫彩	239
浅田早纪	242
莎莉·简·汤普森	245
前田小百合 (SMO)	248
清水翔子	251
田渊周平	254
索尼娅·梁	257
斯蒂芬·“特奔”·赫特里克	260
斯蒂文·卡明斯	263
枯叶手术	266
提·鸟人	269
竹马	272
青山タルト	275
帐篷	278
翼	281
友寄司 (朝日工作室)	284
薇薇阿尼	287
李宜珊	290
伊索	293
吉次吉田	296
影井由宇	299
多田幸海	302
内山ユニコ	305
关谷友理惠	308
前田雄作	311
扎丽娜·刘	314
+科鲁兹	317

Shiho

日本漫画与西方风格的连环画真的如此不同吗？总而言之，西方有传统的水平排列的四格连环画，日本则有竖直排版的四格漫画；西方充斥着超级英雄连环画，日本则有专以热血少年为阅读对象的一整套少年漫画；西方有图画小说，日本也有成人主题的青年漫画，其画风比以青少年为读者群的漫画要复杂得多。还有日本的忍者，他们不外乎日本封建时期的美国“三角洲特遣队”，抑或那些日本机甲（机械部队）——在我看来（我斗胆地说）这些巨型机器人不过像是美国海军部队的航空母舰，可以有趣地站立和走动，不经意间碾碎了惊恐不堪的小鹿，前后左右地四处横行。

但别弄错了：日本漫画的确与西方连环画不同，而且非常不同。对于初学者，漫画不是一个流派，而是什么都有的一个大杂

烩。地球上还没有哪个族群如此离奇怪异，会放弃用漫画来表达他们独特的迷幻与困惑。漫画有动作漫画、少男少女漫画、少年同性恋漫画、成年同性恋漫画，有运动主题漫画、烹饪主题漫画，有篮球漫画、乒乓球漫画，有血腥漫画、灾难预言漫画、恐怖漫画，有超现实漫画、色情漫画、教育漫画、极简抽象漫画、沉思漫画，还有巴洛克漫画、攻击漫画以及史诗漫画……就此而言，漫画大于生活。漫画包含了现实，也包含了人类的幻想，包含了人类所有的奇思妙想。欧洲的卡通、美国的图画小说以及其凸显超级英雄的连环画，所有这些，抑或其他的各种翻版连环画，都不足以碰触到“漫画”一词所蕴含意义的1%。在西方，在我们的语言中，甚至还没有一个词能够等同于日语中的“物哀”（mono）一词，其意义近似于对事物易逝之本的认识以及随之而生的失落

与忏悔之情。事实上，我甚至不能肯定我们西方人是否些许意识到了事物易逝之本质，我尤其不能肯定我们是否怀有哪怕是些微的伤逝之情。我们也许仅仅感觉到有那么一点“遗憾”，仅此而已，而关于“物哀”，的确确是如此抽象而遥不可及……

因此，在地球上所有的国家当中，日本无疑是最与众不同的一个。多米尼加共和国与沙特阿拉伯有太多的相似之处，瓦努阿图与瑞士、朝鲜与美国也是这样，而日本则不然，它不与世界上任何国家相似，包括你刻意提到的任何一个国家，日本漫画即印证了这一点。

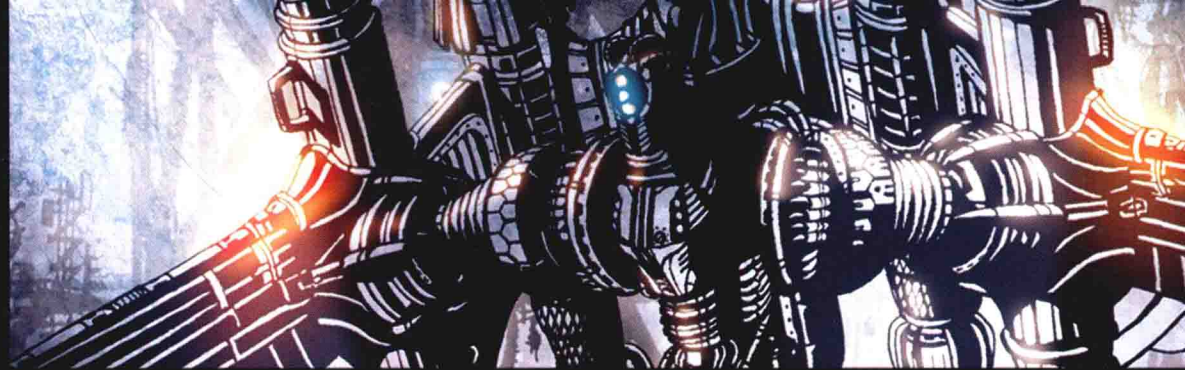
正因为有如此奇异的感觉，才有了撰写本书的冲动。市场上有许多书教你怎样画漫画，尽管这些书事实上只是告诉你怎样去模仿漫画，毫无疑问，这些书都是好书。几笔动感的线条、几处缩短的四肢，再加上一

两种极尽夸张的面部表情，事情就成了——如果你对这些技巧得心应手，没有人会议论你来自美国波士顿还是日本京都。还有不少的书“谈论”漫画，这些书向你推介手塚治虫，帮你解读木之本樱，它们会告诉你为什么“功造株式会社”如此有名，“龙猫”又有何来历。有些书里，甚至还有对某位著名漫画家的访谈，某个漫画人物有时也出现在某家报纸的周日副刊上，那家报纸是近日才青睐于漫画的：“嘿，看看他们画的这些有趣漫画人物吧！她们的裤裙短得让她们难堪！”

换言之，所有关于漫画的书都把漫画当作一个“流派”来看待。

然而，我们则更多地把漫画看成是“哲学”。

在这本书中，我们挑选了100位艺术家，大约一半是日本艺术家，另一半来自美

国、德国、英国或其他国家，他们大多数都是职业漫画艺术家，少数几位是插画师或自认为是“艺术家”的人。这些艺术家的共通之处是，他们都承认在不同的方面受到漫画的影响。有时，这样的影响显而易见，因为他们的工作就是围绕着漫画的；有时，漫画的影响根本无从找到，除非艺术家自己坦言。

就这样，我们把这100位艺术家、卡通画家及插画家聚集在一起，向他们提出20个问题，问题涉及他们与漫画的关系、他们的工作、他们的诀窍、他们最喜欢的绘画材料，他们对喜欢画漫画的年轻人的小建议，等等。他们需在这20个问题中挑选10个，当然，他们得给出这10个问题的答案。

第二个阶段，我们请这100位艺术家把他们的代表作寄给我们，或者把能“印证”他们10个答案的作品寄给我们，这些作品

可以是照片、绘画、插图、速写，等等。有些作品与艺术家给予的答案之间的关系一目了然，有些作品与其答案间的关系则完全神秘莫测，因而，只有那位艺术家自己是唯一知道选其为代表作的理由。书中的有些艺术家甚至不喜欢漫画，尽管他们也认识到漫画对其自身作品全方位的影响，而另外一些（书中大多数），他们都是彻头彻尾的漫画狂热者。

那就是我所指的本书把漫画看成“哲学”，而非看成一个“流派”，一个充斥着孩子们西瓜般大的头和眼的“流派”。

不管怎样，这本书中的东西需要慢慢去探究。不管怎样，我还是惊奇地发现了日本艺术家身上共同的抽象和简洁，与西方艺术家们开放直白（且是文字层面）的回答形成鲜明对比。本书中有些日本艺术家甚至对一些问题的回答，他们只是告知“去看图

画吧，你就知道答案了”。我必须说有些答案对于我仍然深奥难懂，即便是反复数10次阅读本书也是如此。如若请他们解释，几乎是对他们的冒犯，这不仅冒犯了他们，也冒犯了我：给予了我文字解释也就意味着他们低估了我理解他们抽象推理的能力。

这本书中，还特意把职业艺术家、职业插画师与青年艺术家、青年插画师安插在一起，即把名人与那些刚开始在漫画世界求索的无名小辈排列在一起。这样的安排具有意义，一般来说，成熟的、有经验的插画师易于忘记自己的起步之处，忘记他们到达今天地位所付出的巨大努力，也易于忘记他们曾经做过什么或没做什么、他们在哪儿犯过错误、在哪儿又做了正确之事。这些插画师太过于专注于交稿的确定期限，他们有经验，但他们没有刚上道之人的鲜活新奇。因此，我们认为，把经验之声与青涩稚嫩之声放在一起颇为有趣：两类艺术家的混合可以

较为客观真实地体现出职业漫画艺术家的领地，也能告诉我们21世纪初业余漫画家或半职业漫画艺术家的状况。

书中的有些答案自相矛盾。漫画是一种艺术形式吗？“当然”有些艺术家说；“当然不是”另一些艺术家回答。对于刚出道的年轻画家你会给些什么建议？有些说道：“模仿大师。”另一些则说：“别模仿任何人，探索自我风格即可。”

他们都是对的。

这正是此书的诱人之处：不是其书页里几乎无所不包的艺术风格，不是其回答、讽喻或是妙语中隐藏的幽默，不是十几位艺术家不同的个性，也不是这些艺术家处理完全相同的任务时的十几种不同方法，而是所有这一切的结合。因而，只有一件事是确定的，那就是，在此书中，不会有两个读者读到同一个答案。