

• 国家新闻出版总署『原动力』
中国原创动漫出版扶持计划项目成果
• 国家科技部科技支撑计划项目成果

漫·影·游
艺术实用
工具箱丛书

动漫绘本工具箱

唐熙程 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

漫·影·游
艺术实用
工具箱丛书

动漫绘本工具箱

唐影晔 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

动漫绘本工具箱 / 唐愚程编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2014.6

(漫·影·游艺术实用工具箱丛书)

ISBN 978-7-5621-6818-8

I. ①动… II. ①唐… III. ①动画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第102216号

漫·影·游艺术实用工具箱丛书

主 编: 周宗凯

动漫绘本工具箱 唐愚程 编著

DONGMAN HUIBEN GONGJUXIANG

责任编辑: 王正端 鲁妍妍

整体设计: 宗凯文化

西南师范大学出版社(出版发行)

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

邮政编码: 400715

本社网址: <http://www.xscbs.com.cn>

电 话: (023)68860895

网上书店: <http://xnsfxcbs.tmall.com>

传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 11.5

字 数: 138千字

版 次: 2014年7月 第1版

印 次: 2014年7月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-6818-8

定 价: 49.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话: (023)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话: (023)68254657(办) 13709418041(手) QQ: 1175621129

目录

第一章 动漫绘本的设计	11
一、动漫绘本概述	11
二、动漫绘本的题材定位	14
(一) 按年龄分类	14
1. 儿童绘本	14
2. 成人绘本	22
(二) 按用途分类	27
1. 教育功能	27
2. 教养功能	30
3. 游戏功能	33
4. 竞赛功能	34
三、动漫绘本的呈现形式	35
(一) 书册	35
(二) 立体书	36
(三) 折纸	38
(四) 卡片	41
四、动漫绘本的表现形式	42
(一) 铅笔	42
(二) 钢笔	46
1. 写实钢笔画	46
2. 钢笔淡彩	46
3. 彩色钢笔画	46
(三) 圆珠笔	50
(四) 蜡笔	52
(五) 粉笔	53
(六) 针管笔	55
(七) 毛笔	56
(八) 水彩	59

(九) 水墨	63
(十) 彩色墨水	64
(十一) 丙烯	65
(十二) 剪纸	67
(十三) 拼贴	69
(十四) 纸雕	70
(十五) 实物运用	72
(十六) 喷绘	73
(十七) 版画	75
(十八) 浮雕	76
(十九) 剪贴	77
(二十) 计算机绘画	78
(二十一) 油画	81
(二十二) 装饰画	84
(二十三) 传统连环画	87
五、造型规律	89
(一) 点描绘	89
(二) 用线绘	90
(三) 用面绘	91
(四) 空间感体现	92
(五) 质感表达	94
(六) 综合绘画材料与素材特征	96
(七) 创意表现	97
六、风格表达	100
(一) 写实主义	100
(二) 超写实主义	102
(三) 变形	107
1. 涂鸦	107
2. 幽默	110
3. 漫画	113
(四) 非主流	116

七、各国家和地区的动漫绘本	117
(一) 美式	117
(二) 日式	121
(三) 欧式	127
(四) 中式	130
1. 中国台湾地区	132
2. 中国香港地区	136
(五) 韩式	137
八、画面元素	142
(一) 故事	142
(二) 情节	145
(三) 分场	146
(四) 镜头	147
(五) 色彩	153
(六) 形态	157
(七) 构图	160
(八) 灯光	164

第二章 动漫绘本的实施 167

一、印刷工艺	167
(一) 开本	167
(二) 封面	168
(三) 版心	172
(四) 版式	172
(五) 装订	175
二、市场营销	175
(一) 电子出版	175
(二) 互联网出版	175
1. 国家关于互联网出版的管理规定	175
2. 互联网出版的基本条件	175
3. 互联网出版的流程与产品流通方式	176

(三) 出版成本与定价	176
1. 出版物成本概述	176
2. 出版物成本的总体构成	176
3. 本量利分析	177
(四) 著作权贸易与国际出版合作	178

附 动漫绘本案例实施 179

一、前期构思..... 179

(一) 绘本的定位	179
(二) 构思和写剧本	179
(三) 呈现形式	179
(四) 表现形式	179
(五) 风格	179

二、绘制..... 180

(一) 设定绘本尺寸、绘本架构	180
(二) 根据故事情节绘制草图	180
(三) 根据草图进行精心绘制	180
(四) 绘制绘本封面	180
(五) 绘制完成装订成册	180

后话..... 182

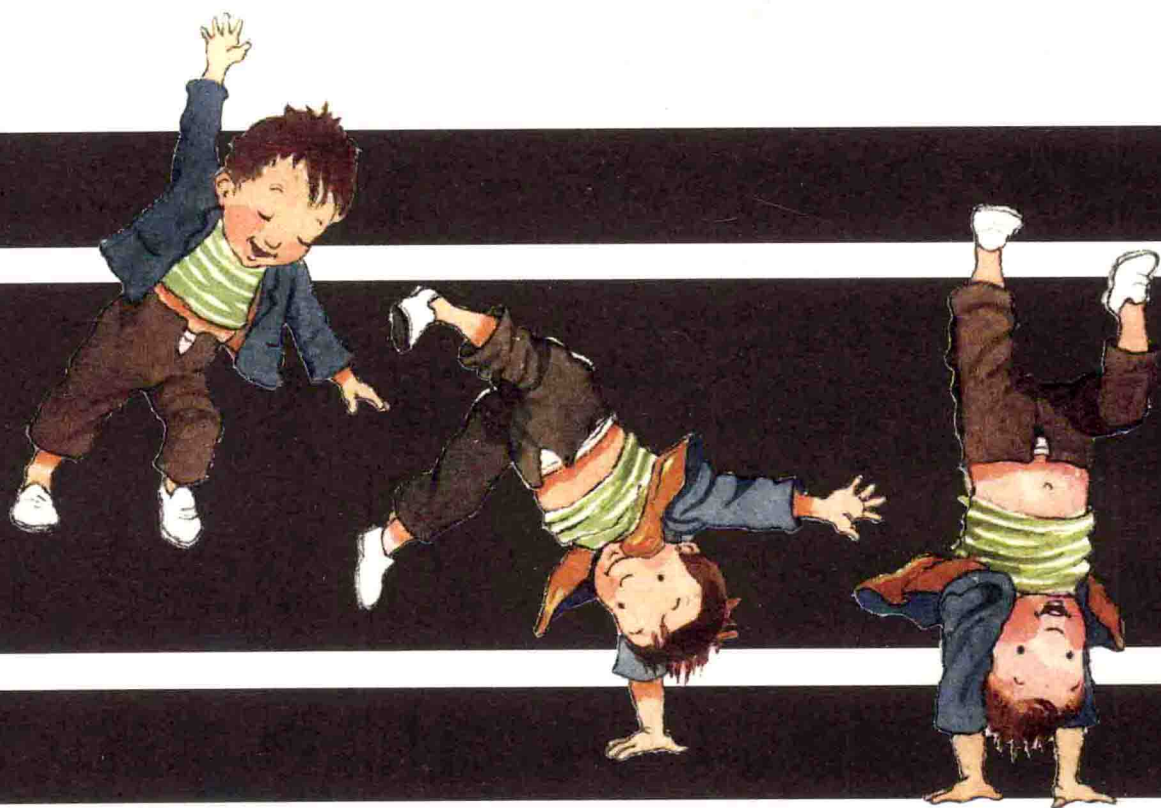
后记..... 184

参考文献..... 184

014052947

• 国家新闻出版总署『原动力』
中国原创动漫出版扶持计划项目成果
• 国家科技部科技支撑计划项目成果

漫·影·游
艺术实用
工具箱丛书

动画绘本工具箱

唐晓晔 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

动漫绘本工具箱 / 唐愚程编著. -- 重庆 : 西南师范大学出版社, 2014. 6

(漫·影·游艺术实用工具箱丛书)

ISBN 978-7-5621-6818-8

I. ①动… II. ①唐… III. ①动画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第102216号

漫·影·游艺术实用工具箱丛书

主 编 : 周宗凯

动漫绘本工具箱 唐愚程 编著

DONGMAN HUIBEN GONGJUXIANG

责任编辑 : 王正端 鲁妍妍

整体设计 : 宗凯文化

西南师范大学出版社 (出版发行)

地 址 : 重庆市北碚区天生路2号

邮政编码 : 400715

本社网址 : <http://www.xscbs.com.cn>

电 话 : (023)68860895

网上书店 : <http://xnsfxcbs.tmall.com>

传 真 : (023)68208984

经 销 : 新华书店

制 版 : 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷 : 重庆康豪彩印有限公司

开 本 : 787mm×1092mm 1/16

印 张 : 11.5

字 数 : 138千字

版 次 : 2014年7月 第1版

印 次 : 2014年7月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-6818-8

定 价 : 49.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话 : (023)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话: (023)68254657(办) 13709418041(手) QQ : 1175621129

序

艺术必须通过体验、实作才能掌握相关要义和技巧，影视艺术、动画艺术、游戏设计同样如此。在相关专业的教学过程中，学生很难迅速领会并掌握教师所讲的全部内容，一般要经过长时间频繁的实践，才可能渐有感悟。针对这一状况，我们把许多复杂的理论问题转化为一些简单的模板、程式，使之成为学生学习过程中的酵母，以帮助学生消化老师的授学内容。另外，相关专业的学生不可能等到掌握了全部所学内容之后才去工作和承接相关业务，生存的必需性和社会需求，迫使大学一毕业就必须肩负起公司赋予的责任，这样才能在这个行业里生存下去。同时，有些知识内容我们也未必要全面掌握，就如同我们学习汉语一样，让我们记住全部的汉字，不仅耗时巨大，也完全没有必要，所以我们应有技巧地掌握相关知识和技能。

今天，我们把影视、动画和游戏设计等学科中复杂的、难以理解的原理和知识汇编成工具书，使大家一查即知、即用。因此，这套书不仅有利于动漫、影视、游戏专业的学生学习，同时也可以成为许多公司的查阅资料，有利于员工巧妙地运用现存资源和信息提高工作和学习的效率，使之马上转化为所需的知识成果。

本丛书集结了多个高校的动漫、影视、游戏教师 and 行业骨干精英的手记或第一手秘籍资料，愿它能给在校的动漫、影视、游戏专业的学生和公司从业人员以及爱好者带来方便。

在此感谢西南师范大学出版社给予此书面世的机会，还要感谢正端美术工作室所有编辑的支持，更要感谢多位专家为本系列图书提供的指导及奉献的宝贵知识内容。

前言

“绘本里有非常出色的文章，非常出色的图画。”——松居直

绘本是以画面来提供有效的信息，传播给读者的，但绘本不是插图，它不仅仅是文字的讲解和图形转换，绘本本身是独立的创作，是通过图像越过文字的障碍讲述更为丰富的内涵。

绘本是用图像来讲故事，只有情节的刻画是远远不够的。绘本在图画中应该准确地表现主题、内容和细节，通过艺术技巧，提供读者感兴趣的细节，并与他们现实生活的经验相连接，从而产生对作品的共鸣。绘本不能仅仅局限在对每幅画面的欣赏，还要展示故事线索，带领读者进入新的世界——一个立体的世界。用图讲故事成为绘本对图的最基本要求。

用电影来比喻绘本更为妥帖。绘本同样要求画面连贯、阅读的流畅、画面之间的蒙太奇剪辑，在短短的几十页画面中要求形成连续的视觉映像。维持镜头的连贯性的基本原则是通过剧中人物的互动来讲述故事。因此，镜头与镜头之间要有节奏和动感，而这些要求对于无字书就显得尤为重要。绘本必须做到图像的时空描述以及严谨的故事结构，以激发读者的思考和想象力。

那么，让我们从世界上最权威的绘本大奖的评奖标准来进一步了解绘本的独特魅力。美国凯迪克奖的评奖标准是：是否使用了优秀的艺术技巧？图画是否能够巧妙地呈现此书的故事、主题或概念？图画的风格是否非常适合此书的故事、主题或概念？透过图画，是否能完整传递出书中的故事情节、角色、气氛与讯息？英国凯特·格林纳威奖的标准是：图画选择的媒体材料是否恰当？画家的个人风格是否有创意而且独特？风格是否有利于表现主题？整本书的画风是否一致？

绘本的构成主要是图和文字，二者相互作用。培利·诺德曼在《阅读儿童文学的乐趣》中说：“一本绘本至少包含三种故事：文字讲的故事、图画暗示的故事，以及两者结合后所产生的故事。”

绘本作为一门图书艺术，仅仅关注图画、文字是不够的，它同时也是设计与工艺的集合体。正如松居直所说：“我认为绘本是一个造型艺术，它有各种形状，绘本必须根据故事来选择正确的形状。而且重量和印刷也不一样……书是非常有意思的造型艺术。”尽管绘本设计在于文与图的创意，但作为设计的物质形态，书籍还关系到开本、纸张、形状、轻重、印刷、装帧等诸多问题。所以，要从文、图、版式设计、制作工艺等方面来考虑绘本的制作，也就是整体性设计的艺术性要求，让读者真正从中感受到图书的魅力。

从绘本构成的要素和诸要素之间的关系来看，绘本乃是用艺术创造的方法把绘画和语言这两种艺术以特定的形式综合在一起，动态地呈现出图画书这种独特的物质形式。

目录

第一章 动漫绘本的设计	11
一、动漫绘本概述	11
二、动漫绘本的题材定位	14
(一) 按年龄分类	14
1. 儿童绘本	14
2. 成人绘本	22
(二) 按用途分类	27
1. 教育功能	27
2. 教养功能	30
3. 游戏功能	33
4. 竞赛功能	34
三、动漫绘本的呈现形式	35
(一) 书册	35
(二) 立体书	36
(三) 折纸	38
(四) 卡片	41
四、动漫绘本的表现形式	42
(一) 铅笔	42
(二) 钢笔	46
1. 写实钢笔画	46
2. 钢笔淡彩	46
3. 彩色钢笔画	46
(三) 圆珠笔	50
(四) 蜡笔	52
(五) 粉笔	53
(六) 针管笔	55
(七) 毛笔	56
(八) 水彩	59

(九) 水墨	63
(十) 彩色墨水	64
(十一) 丙烯	65
(十二) 剪纸	67
(十三) 拼贴	69
(十四) 纸雕	70
(十五) 实物运用	72
(十六) 喷绘	73
(十七) 版画	75
(十八) 浮雕	76
(十九) 剪贴	77
(二十) 计算机绘画	78
(二十一) 油画	81
(二十二) 装饰画	84
(二十三) 传统连环画	87

五、造型规律..... 89

(一) 点描绘	89
(二) 用线绘	90
(三) 用面绘	91
(四) 空间感体现	92
(五) 质感表达	94
(六) 综合绘画材料与素材特征	96
(七) 创意表现	97

六、风格表达..... 100

(一) 写实主义	100
(二) 超写实主义	102
(三) 变形	107
1. 涂鸦	107
2. 幽默	110
3. 漫画	113
(四) 非主流	116

七、各国家和地区的动漫绘本	117
(一) 美式	117
(二) 日式	121
(三) 欧式	127
(四) 中式	130
1. 中国台湾地区	132
2. 中国香港地区	136
(五) 韩式	137
八、画面元素	142
(一) 故事	142
(二) 情节	145
(三) 分场	146
(四) 镜头	147
(五) 色彩	153
(六) 形态	157
(七) 构图	160
(八) 灯光	164

第二章 动漫绘本的实施 167

一、印刷工艺	167
(一) 开本	167
(二) 封面	168
(三) 版心	172
(四) 版式	172
(五) 装订	175
二、市场营销	175
(一) 电子出版	175
(二) 互联网出版	175
1. 国家关于互联网出版的管理规定	175
2. 互联网出版的基本条件	175
3. 互联网出版的流程与产品流通方式	176

(三) 出版成本与定价	176
1. 出版物成本概述	176
2. 出版物成本的总体构成	176
3. 本量利分析	177
(四) 著作权贸易与国际出版合作	178
附 动漫绘本案例实施	179
一、前期构思.....	179
(一) 绘本的定位	179
(二) 构思和写剧本	179
(三) 呈现形式	179
(四) 表现形式	179
(五) 风格	179
二、绘制.....	180
(一) 设定绘本尺寸、绘本架构	180
(二) 根据故事情节绘制草图	180
(三) 根据草图进行精心绘制	180
(四) 绘制绘本封面	180
(五) 绘制完成装订成册	180
 后话.....	182
后记.....	184
参考文献.....	184