

中国少儿美术表现加油站丛书

中国美术家协会少儿美术艺术委员会组编
总主编 龙念南

图画讲故事

——动画片与绘本基本技法

龙念南 龙森 编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

图画讲故事: 动漫画与绘本基本技法 / 龙念南, 龙
森编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2016.6
ISBN 978-7-5621-7983-2

I. ①图… II. ①龙…②龙… III. ①动画—绘画技
法②漫画—绘画技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第117514号

中国少儿美术表现加油站丛书

总主编: 龙念南

图画讲故事——动漫画与绘本基本技法

TUHUA JIANG GUSHI—DONGMANHUA YU HUIBEN JIBEN JIFA

龙念南 龙森 编著

责任编辑: 张渝佳

特约编辑: 王晓晖

整体设计: 陈昭霓 王正端

 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>

电 话: (023) 68860895

网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com>

传 真: (023) 68208984

经销: 新华书店

排版: 重庆大雅数码印刷有限公司·张艳

印刷: 重庆康豪彩印有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/12

印张: 6

字数: 143千字

版次: 2017年1月第1版

印次: 2017年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7983-2

定价: 39.00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。

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

为中国的少儿美术加油

尹少淳

少儿美术的红火，已是有目共睹的事实。这得益于经济的发展和人民生活的改善，以及全社会普遍对少年儿童的包括美术素养在内的整体素养的重视。最近公布的《中国学生发展核心素养》，以培养全面发展的人为核心，将中国学生的发展核心素养分为自主发展、社会参与和文化基础三大组块，相应提出了学会学习、健康生活、责任担当、实践创新、人文底蕴和科学精神六大素养，其中的人文底蕴就包括人文积淀、人文情怀和审美情趣的内涵。基于《中国学生发展核心素养》，各学科从自己的学科特征和独特的育人功能出发，凝练出学科核心素养。在即将出台的《普通高中美术课程标准》中提出了图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解五大美术学科核心素养，并将以此构成中国基础教育的美术课程体系和相应的教学方法体系。中国学生发展核心素养和美术学科核心素养的提出，将从理论和实践上促进中国少儿美术的发展。

在素养培养的大背景下，少儿美术教育形成了巨大的需求，吸引了大量的从业者聚集在这个行业里。尽管他们的动机并不完全一样，但不可否认的是他们自身的综合素质和专业能力状态对这个行业的生存和发展，具有直接的影响。所谓综合素养指的是他们的人文素养和理论水平，以及对课程、教学的认识、理解和实践能力。所谓专业能力则是指他们的美术知识与技能的状态和水平。在综合素养和专业能力方面，从业者存在着良莠不齐的现象。从整体而言，由于众多的高等院校的美术专业毕业生进入这个行业，行业的水平已经大幅度地提高。尽管如此，我们依然相信，任何从业者都还有很大的提升空间，需要不断学习，充实自己。

为了进一步提高从业者的综合素质和专业能力，中国美术家协会少儿美术艺术委员会组织编写了三套丛书，其中一套偏向于理论，另外两套偏向于实践。后者中“中国著名校外美术教育机构精品课程丛书”已经出版。这套丛书选择了国内颇有影响力的少儿美术教育机构，分别介绍它们各自的教学特色，给从业者以新的启发，受到了普遍的欢迎。本套“中国少儿美术表现加油站丛书”依据美术本体选择了不同的技法门类加以介绍，而且它们均在少儿美术教育中具有普泛性。具体包括动漫画与绘本、数码摄影与图像处理、剪纸、陶艺、水墨画、综合材料、硬笔与软笔和版画等内容，共10个分册。每册保持着相同的体例，由“经典作品欣赏”“关键技法实践”和“相关理论参考”三个板块组成。“经典作品欣赏”的目的自然是帮助少儿形成“眼高于手”的状态，这是符合美术学习规律的做法。“关键技法实践”应该是重点，通过文字和图片的方式，引导少儿理解技法的程序，为具体的实践提供“技法认知”的关键环节。“相关理论参考”则以拓展的方式，丰富学生的相关知识，形成技法学习的“晕化”效应。这在类似书籍中是亮点，也体现了先进的技法学习理念，值得大家重视。分册的撰写者均为这些专业门类里颇有造诣的教师和研究者，他们在各自擅长的领域，研究深入，颇有心得，愿意与广大的从业者分享和交流。

加油站提供的是驶往前方的能源。我们有理由相信，这套丛书的编辑、出版也将为中国少儿美术的前行提供强大的动力。加油！中国的少儿美术！

一、经典作品欣赏

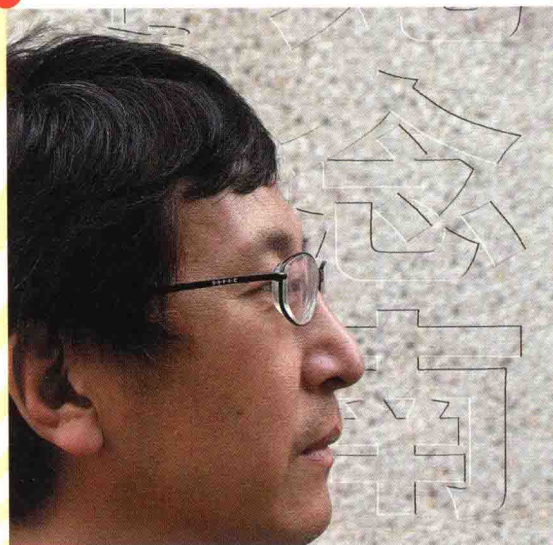
创世纪 6/ 鹿王本生图 6/ 西厢记 7/ 屈子行吟图 7
唐吉珂德 8/ 约翰·吉尔品趣事 9/ 黄衣顽童 10
马科斯和莫利茨 11/ 铜版画故事 11/ 彼得兔的故事 12
100 万只猫 13/ 丁丁历险记 14/ 西厢记 16/ 海花 17
赤脚踢球的孩子 17/ 绘本西游记 18/ 龙珠 19/ 最游记 19
超人 20/ 猫和老鼠 21/ 猫和老鼠：飙风天王 21
疯狂星期二 22/ 母鸡萝丝去散步 22/ 华夫先生 23/ 地藏菩萨 24
红豆粥婆婆 25/ 梅兰芳 26/ 京剧猫 27/ 北京——中轴线上的城市 28
再见小树林 29/ 张小盒系列 30/ 丢丢侠 31

一、关键技法实践

- (一) 故事的结构.....32
- (二) 故事中的“镜头”34
- (三) 故事的画面呈现.....35
- (四) 角色设计.....40
- (五) 场景设计.....44
- (六) 毛笔、钢笔、铅笔的表现.....47
- (七) 色彩的表现.....52
- (八) 表现技法.....56

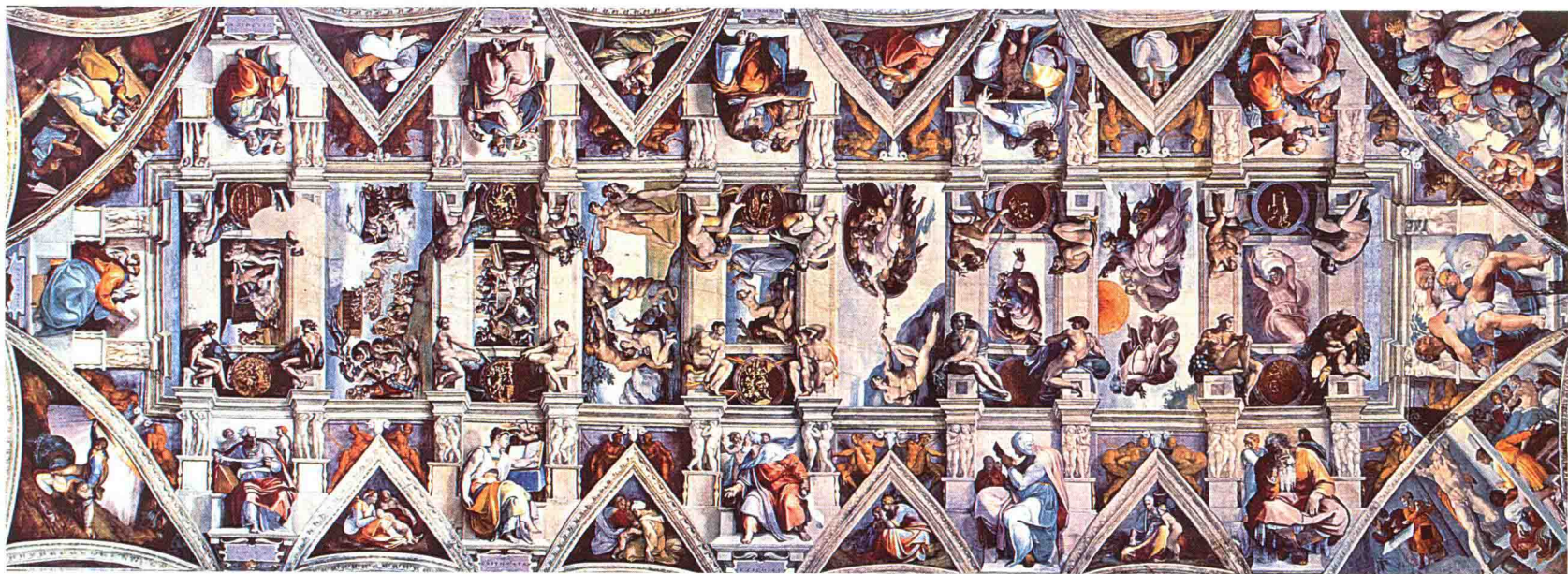
二、相关理论参考

- (一) 漫画与动漫.....64
- (二) 绘本与插画.....65
- (三) 世界著名绘画奖项介绍.....65
- (四) 绘画名词介绍.....66
- (五) 绘画故事介绍.....68
- (六) 绘本与动画画的视觉呈现.....69
- (七) 中国画中的“描”法.....71
- (八) 中国画中的“皴”法.....71

龙念南 出生于辽宁省沈阳市。现为中国儿童中心美术教师。中国少年儿童造型艺术学会副会长，中国美术家协会儿童美术艺术委员会副主任兼秘书长，天津人民美术出版社《少儿美术》杂志主编，人民教育出版社义务教育《美术》教材编委，人民美术出版社义务教育《美术》教材编委。曾担任中央电视台“和鼠哥哥一起画画”“毛毛学画”专题片，北京人民广播电台儿童台“鼠哥哥的问号工厂”专题节目主持人。中国教育电视台美术教育顾问。教育部远程教育“观察与动手”专题片首席专家。二十年来先后独自撰写或与人合作撰写《小学生千万个为什么·美术卷》《幼儿学绘画问答》《在色彩世界旅行》《美在我们周围——中学生课外学习辅导》《娃娃画四季》《毛毛学画》《怎样用好多媒体辅助美术教育》等著作。

一 经典作品欣赏

不管是动漫还是绘本，包括插画和连环画，它们有一个共同之处——讲故事，用图画讲故事。其实，很早以前就有讲故事的绘画作品出现了。这些作品大多是为了向民众宣传宗教教义而创作的，所以创作者都努力做到既有艺术内涵又通俗易懂。《鹿王本生图》是将故事融入一幅横长作品的连环画，而《创世纪》则是为好多故事做视觉呈现的插画大全。

《创世纪》（壁画 1400cm × 3850cm）
米开朗基罗 意大利
1508—1512 年
西斯廷教堂穹顶

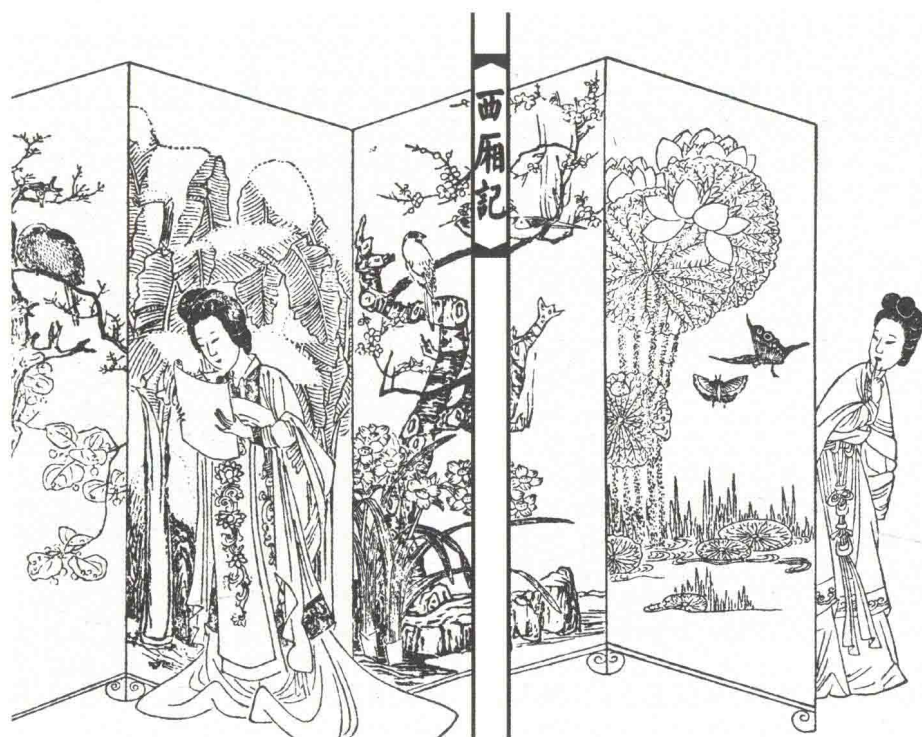
《鹿王本生图》（壁画 96cm × 385cm）北魏 敦煌莫高窟第 257 窟

图画和故事一直紧密地联系在一起，很多画家的作品中都包含有故事，而很多文学作品也离不开图画。明代画家陈洪绶就给《水浒》《西厢记》《九歌》（其中为屈原所绘的画像就是《屈子行吟图》）等许多文学名著创作过插图。

《西厢记》（线装书）

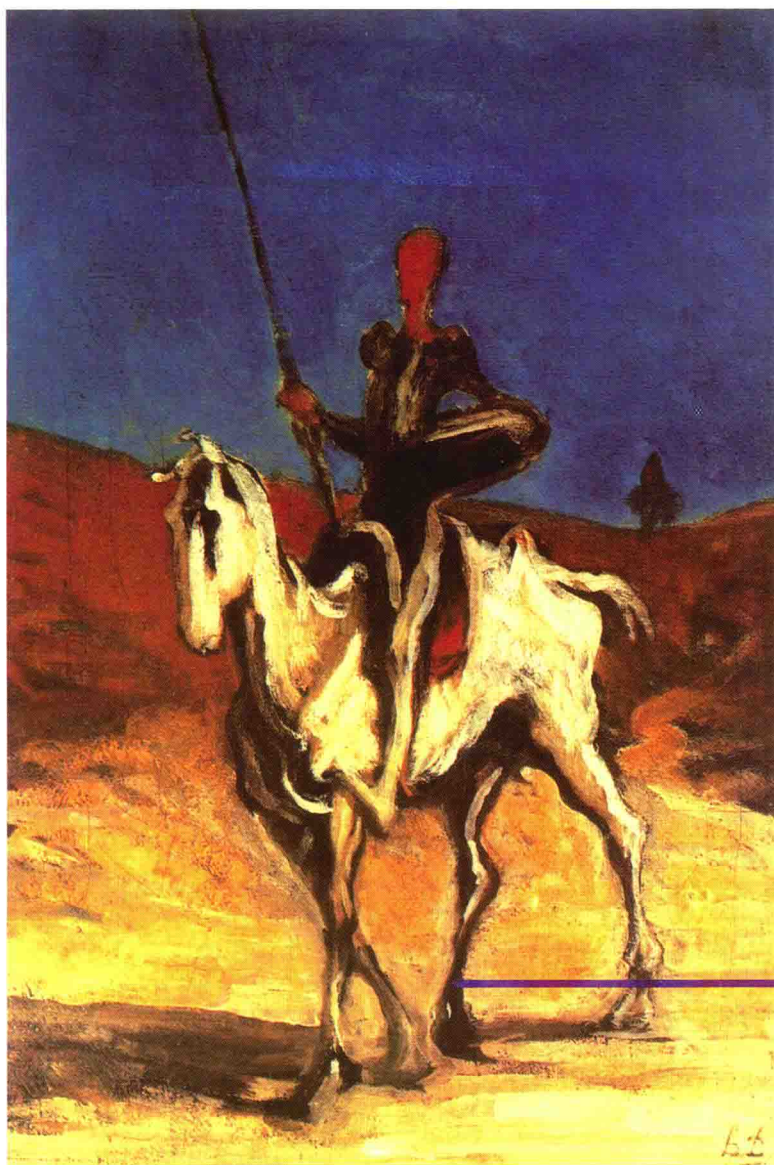

《西厢记》（插图）（木刻版画）陈洪绶 明

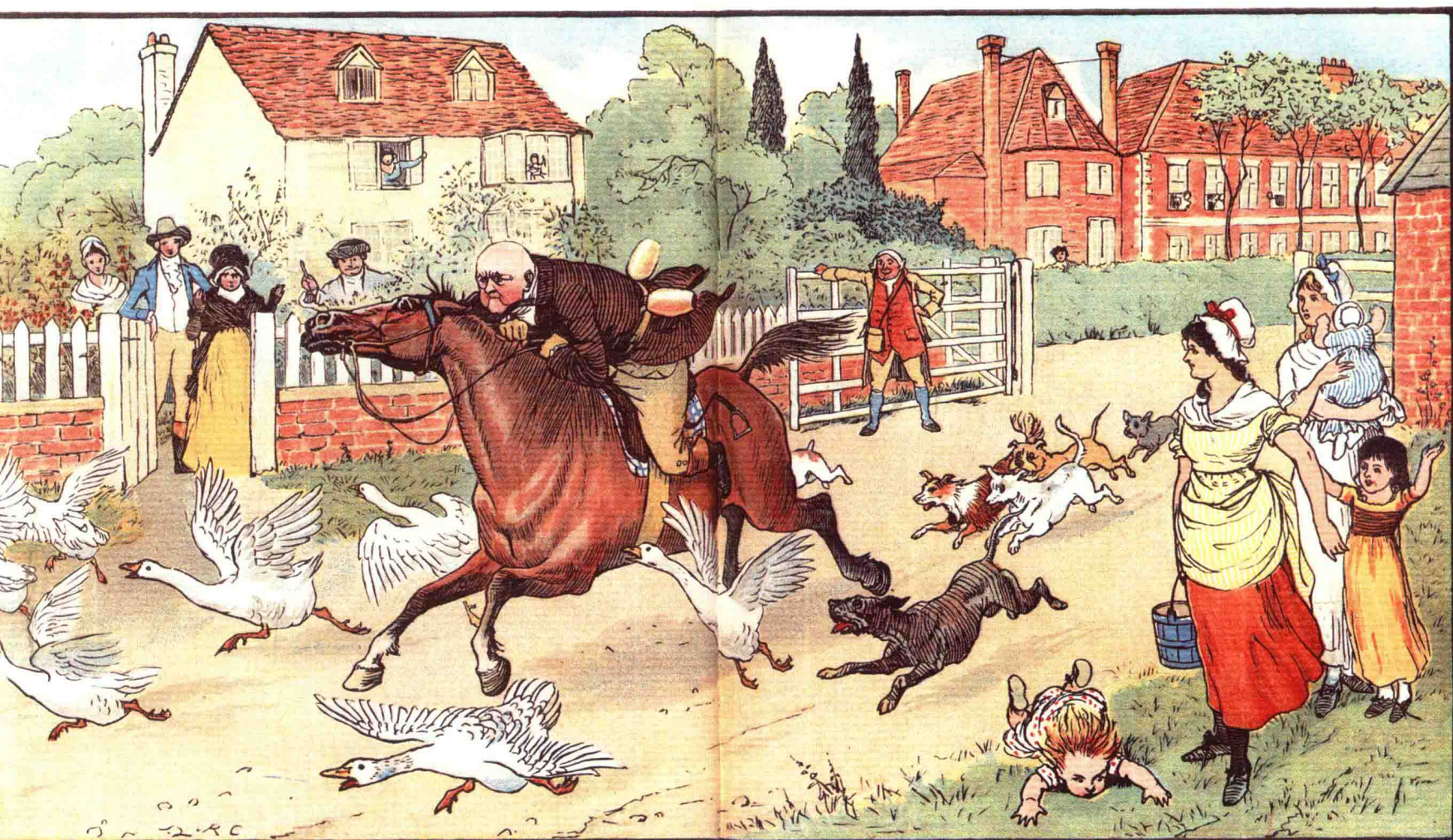
《屈子行吟图》（木刻版画）陈洪绶 明

外国画家为文学作品进行绘画创作的有很多，法国画家杜米埃就是其中之一。

《唐吉珂德》组画
杜米埃
法国

现在我们称为绘本（Picture Book）的图画书其实源自有插图的书（Illustrated Book）。英国画家凯迪克为《约翰·吉尔品趣事》所画的插图中主人公策马奔腾的造型后来成了著名的美国“凯迪克奖”奖牌的图案。

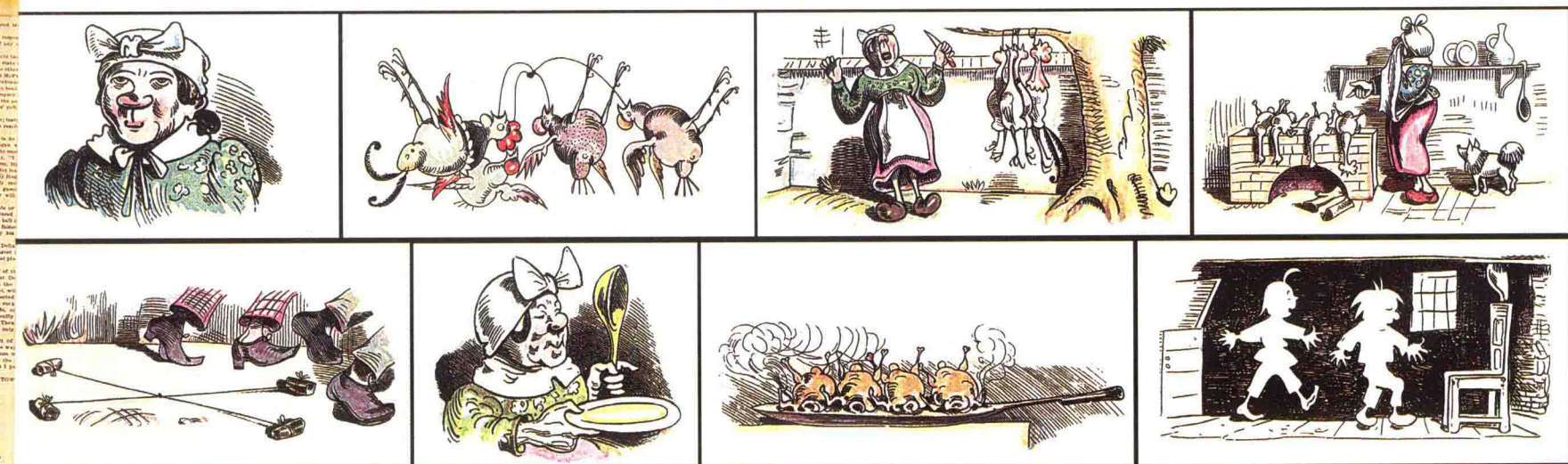
《约翰·吉尔品趣事》（插图）
伦道夫·凯迪克
英国 1878 年

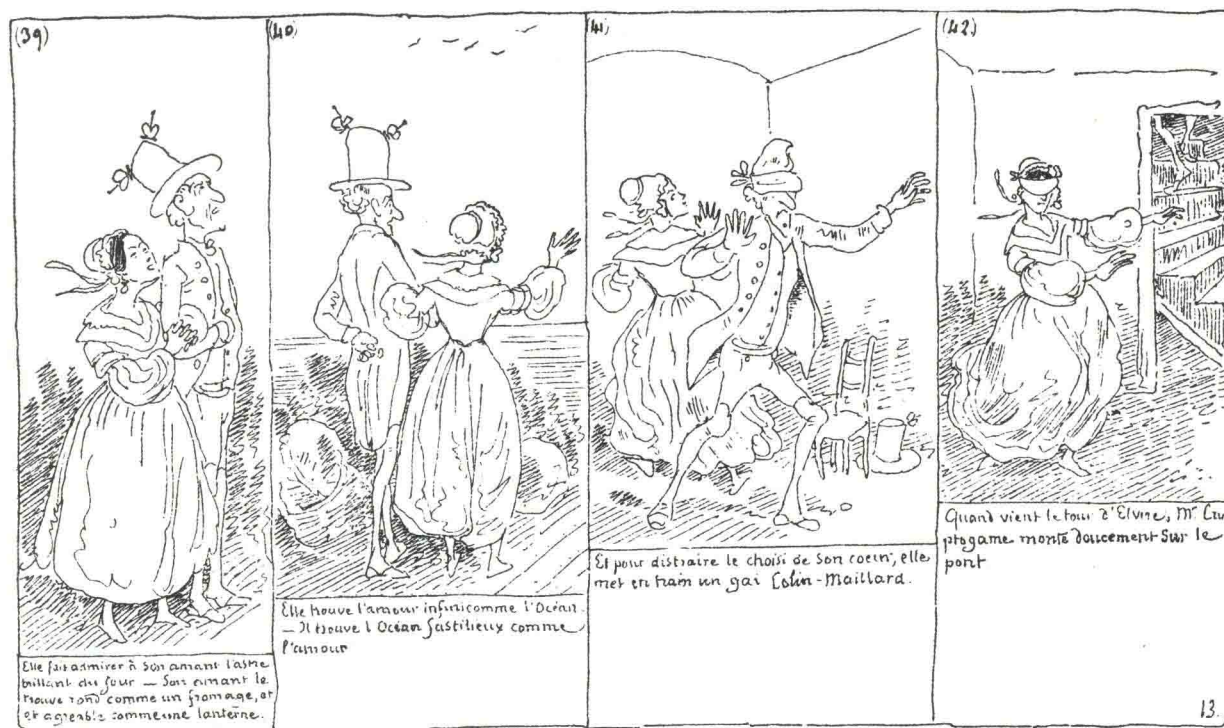
“凯迪克奖”奖牌

10

《马科斯和莫利茨》之一 威廉·布什 德国 1865 年

《铜版画故事》之十三 鲁道夫·托普夫 瑞士 1830 年

最早的插画、故事画成就了儿童的动漫画和绘本。绘本像插画那样一般是大画幅的。但与插画主要是为文学故事服务不同，绘本是以大画面之间产生的连续性来表现故事的，即使出现文字也是为了补充画面。绘本较适合 8 岁以下的儿童阅读。

许多著名绘本中的角色还应用到了生活用品的装饰上。

《彼得兔的故事》比阿特丽克斯·波特 英国 1902 年

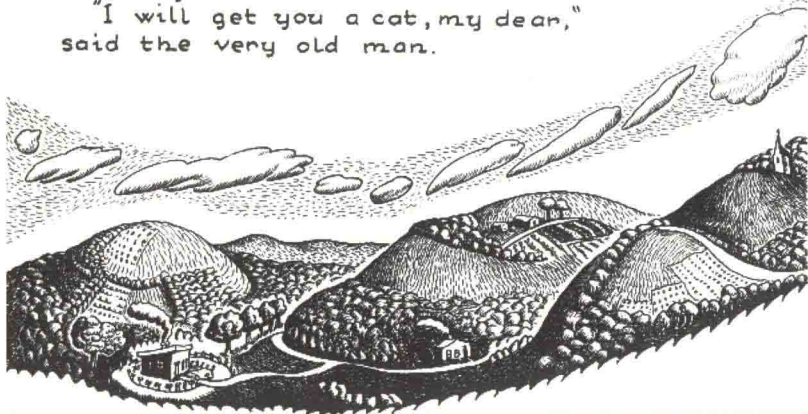
Copyrighted Material

"If we only had a cat!" sighed the very old woman.

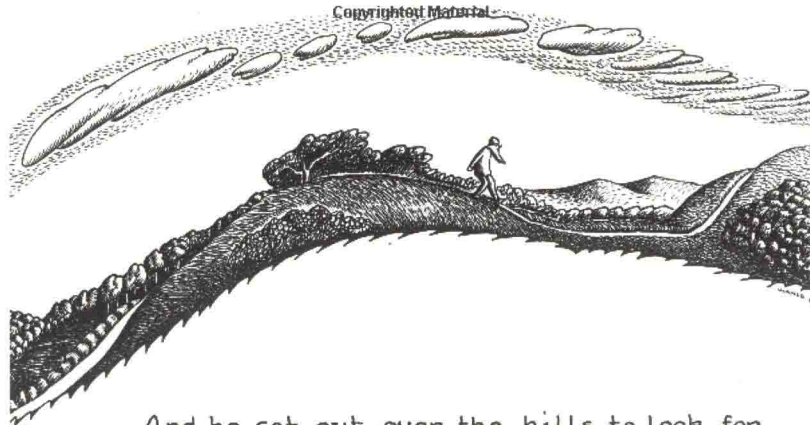
"A cat?" asked the very old man.

"Yes, a sweet little fluffy cat," said the very old woman.

"I will get you a cat, my dear," said the very old man.

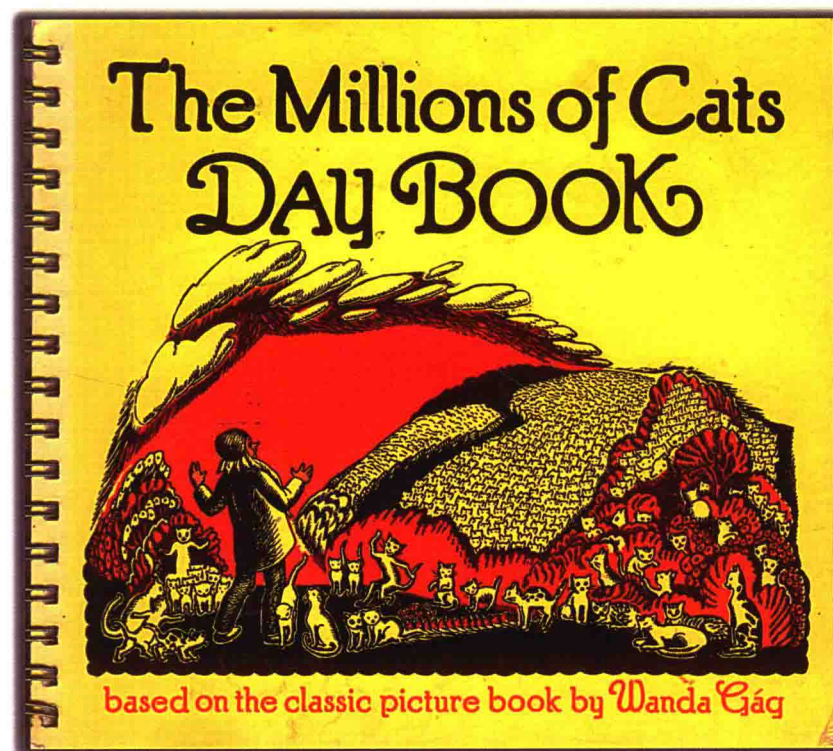

Copyrighted Material

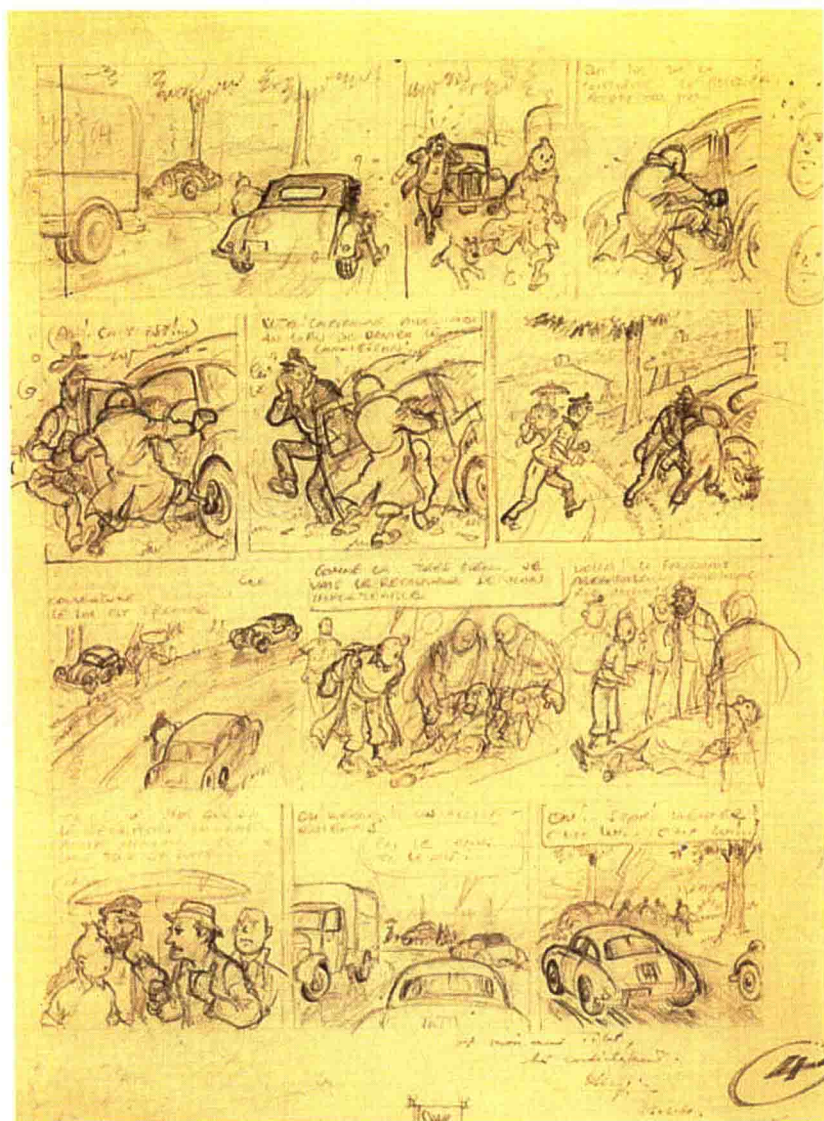
And he set out over the hills to look for one. He climbed over the sunny hills. He trudged through the cool valleys. He walked a long, long time and at last he came to a hill which was quite covered with cats.

《100万只猫》婉达·盖格 美国 1928年

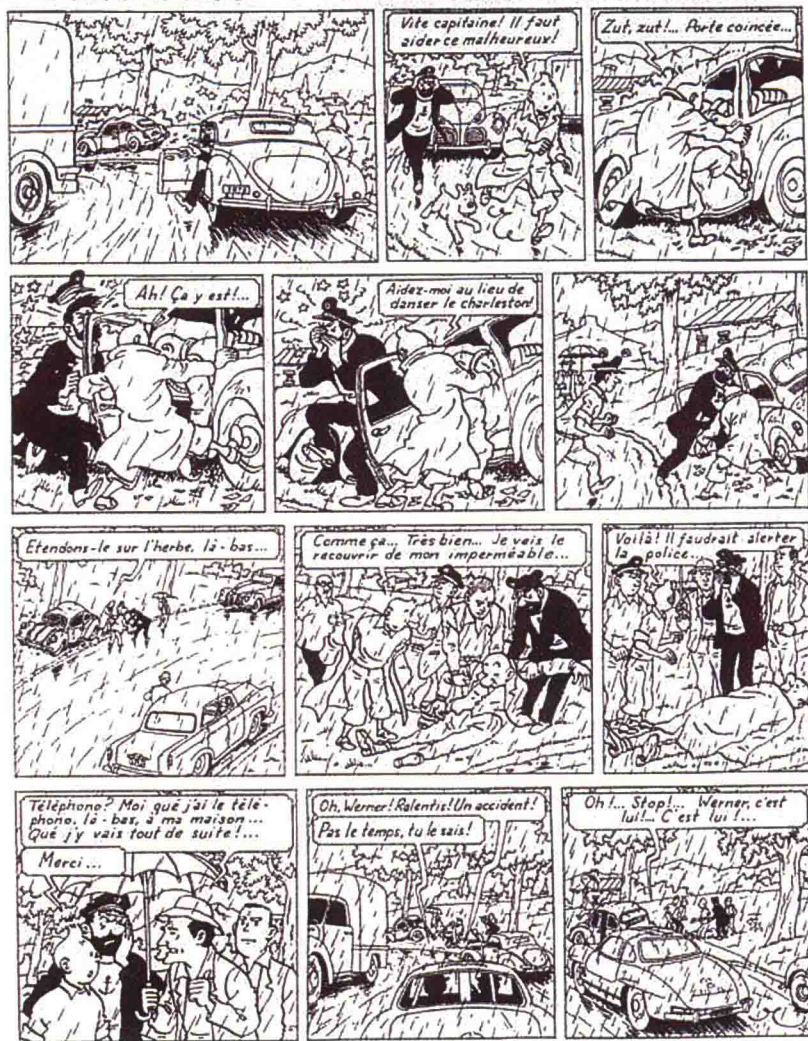

13

经典作品欣赏

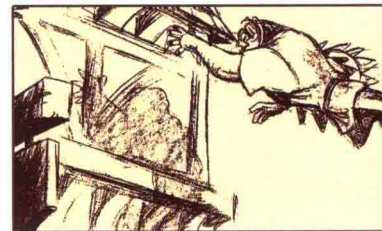
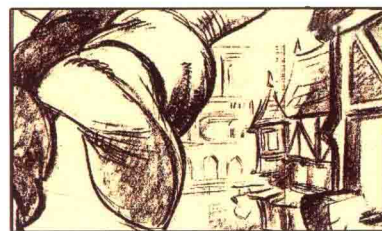
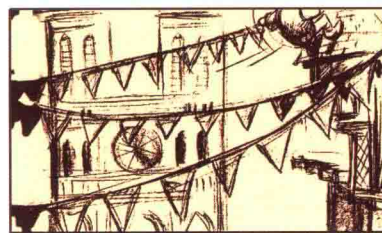
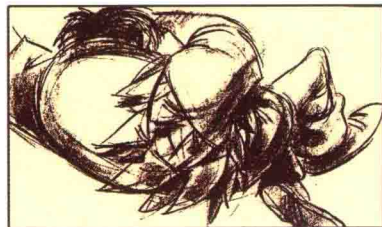
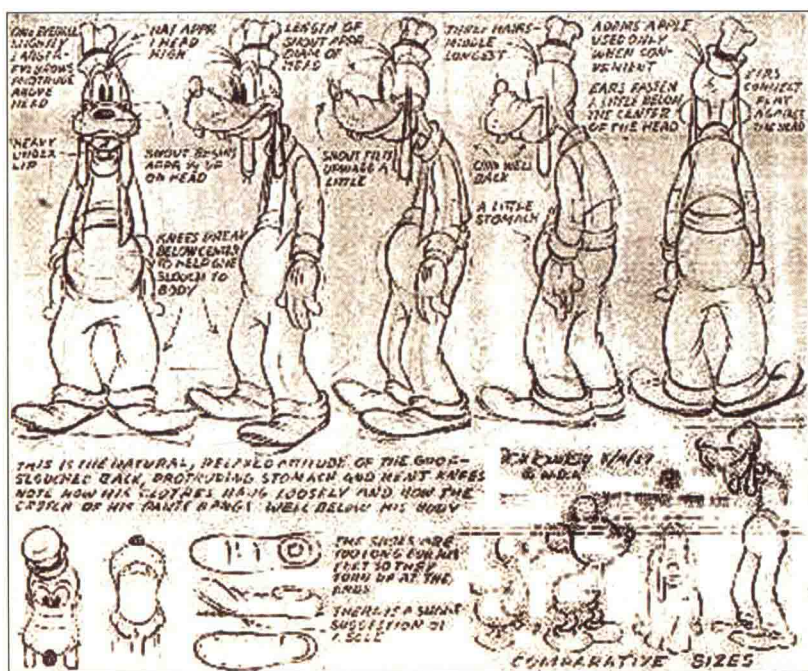
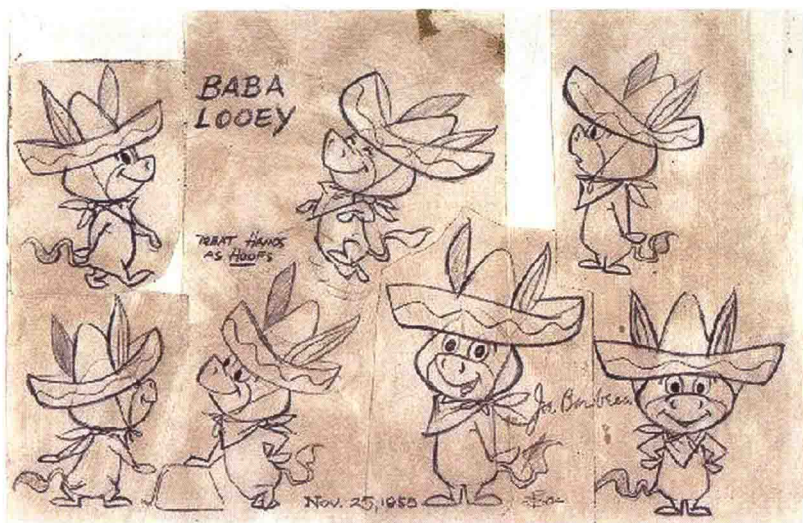

TINTIN ET LE THERMOZÉRO

动漫画是多格漫画的延续和拓展，像电影一样的连续画格形成的画面构成一个个故事桥段。可以说动漫画和动画片是一对孪生兄弟。动漫画画格和动画片画面之间的呈现方法也和电影一样，需要“蒙太奇”，也就是镜头的变化。而动漫画的角色设定方式和动画片的角色设定方式基本一致。动漫画比较适合 8 岁以上的少年阅读。

《丁丁历险记》设计草稿和出版稿
埃尔热 比利时
1929 年

迪士尼公司动画片的分镜头设计草图

4. 晚上，莺莺像平时一样，和红娘到花园里去烧香。张生见了，随口吟了一首诗，想以此打动莺莺。莺莺听罢连连称赞，随口轻声和道：“兰闺深寂寞，无计度芳春，料得高吟者，应怜长叹人。”

8. 从此，张生万念俱灰，每到夜晚便在窗前弹琴解闷。他弹奏当年司马相如追求卓文君的《凤求凰》曲子，口中还说道：“夫人忘恩还罢了，只是小姐不该负我啊！”莺莺在窗外听了，禁不住流下泪来。

14. 晚上，张生听得敲门声，忙把门打开，只见红娘把莺莺轻轻推了进来，这对情人经历了多少波折和相思的苦恼，终于冲破了封建礼教的樊篱，结为百年之好。

16. 张生被迫无奈，前往长安应试。莺莺与张生相对流泪，千叮咛，万嘱咐。一个要他一路上鞍马秋风好护持，一个要她在寂寞深闺中好好珍重。后来张生中了状元，终与莺莺结为美满夫妻。

连环画其实就是图文并重的故事图画书。中国连环画有自己的光荣传统。大多数连环画针对的读者对象是成年人，也有专门为少年儿童创作的连环画。连环画的开本以横翻六十四开为主，所载图画多为黑白色，也有其他开本和彩色的连环画精品。

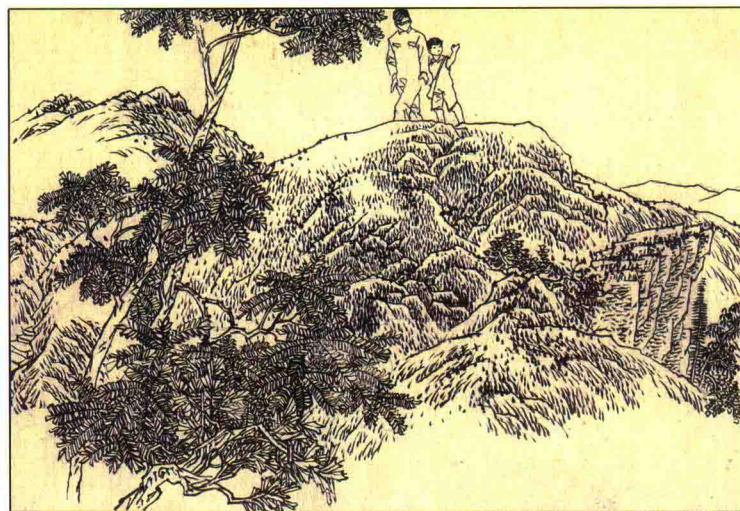
《西厢记》（连环画）

王淑晖

1962年

《海花》（连环画） 陈衍宁 1974 年

《赤脚踢球的孩子》（连环画） 纪映欣 1984 年