

一学就会·日本漫画名家学堂

故事的诀窍

创作达人速成法！

(日) 大塚英志 / 编

(日) 野口克洋 / 绘
密斯特 / 译

SPW
南方出版社
新世纪出版社

一学就会 · 日本漫画名家学堂

故事的诀窍

创作达人速成法！

图书在版编目 (CIP) 数据

故事的诀窍 / (日) 大塚英志编; (日) 野口克洋绘; 密斯特译. — 广州: 新世纪出版社, 2014.10
(一学就会·日本漫画名家学堂)
ISBN 978-7-5405-8688-1

I. ①故… II. ①大… ②野… ③密… III. ①漫画—创作方法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第200069号

出版人: 孙泽军

责任编辑: 华丽朱奇

特约编辑: 黄兆良 林巍

装帧设计: 何晓静

责任印制: 王建慧

原著名: 《まんがでわかる物語の学校》, 编: 大塚英志, 绘: 野口克洋, 译: 密斯特

©OSTUKA Eiji Jimusyo 2013

©Katsuhiro NOGUCHI 2013

Edited by KADOKAWA SHOTEN

First published in Japan in 2013 by KADOKAWA CORPORATION, Tokyo.

Chinese translation rights arranged with KADOKAWA CORPORATION, Tokyo.

Simplified Chinese copyright © 2014 by Guangzhou Tianwen Kadokawa Animation & Comics Co., Ltd.

本书中文简体字翻译版由广州天闻角川动漫有限公司策划并由广东新世纪出版社出版。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

广东版权局著作权合同登记号: 19-2014-086

本书为引进版图书, 为最大限度保留原作特色、尊重原作者写作习惯, 故本书酌情保留了部分外来词汇。特此说明。

一学就会·日本漫画名家学堂

GU SHI DE JUE QIAO

故事的诀窍

出版发行: 新世纪出版社

经 销: 全国新华书店

印 刷: 中华商务联合印刷 (广东) 有限公司

(地址: 深圳市龙岗区平湖镇春湖工业区中华商务印刷大厦)

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 5.5

字 数: 50千

版 次: 2014年10月第1版

印 次: 2014年10月第1次印刷

定 价: 30.00元

质量监督电话: 020-83797655 购书咨询电话: 020-83792970

版权所有 侵权必究

本书如有印装质量问题, 请与广州天闻角川动漫有限公司联系调换。

联系地址: 中国广州市黄埔大道中309号羊城创意产业园3-07C

电话: (020) 38031051 传真: (020) 38031253 官方网站: <http://www.gztkkadokawa.com/>

广州天闻角川动漫有限公司常年法律顾问: 北京市盈科(广州)律师事务所

CONTENTS

前序 3

第 1 课	不是起承转合，而是六格漫画！	9
第 2 课	用塔罗牌来创作故事！	19
第 3 课	全世界通用的“故事构成”秘诀！	35
第 4 课	主人公既是孤儿又有缺陷！	45
第 5 课	贵族流亡记与蛭子神的命运	53
第 6 课	总之先让主人公踏上旅途！	65
第 7 课	I am Your Father	73
第 8 课	Hero's journey	85
第 9 课	世上最简单的故事	95
第 10 课	俄罗斯民间魔法传说的秘密	105
第 11 课	故事的起点——让某人做某事	115
第 12 课	圣痕与主人公	125
第 13 课	冒牌货登场	135
第 14 课	为什么要出现转校生	145

补课·角色的诀窍

补课第 1 节	好莱坞式角色的设定方式	155
补课第 2 节	正确的人鱼设定方式	163

后记 172

练习

“行为模式”的故事公式模板	17
塔罗牌式故事制作排列图	27
故事创作的塔罗牌	29
“人生仪式”故事公式模板	43
“英雄神话”故事公式模板	61
“贵族流亡记”故事公式模板	63
“原质神话 第 1 幕”故事公式模板	81
“原质神话 第 2 幕”故事公式模板	83
“Hero's journey”故事公式模板	93
“中心元素”故事公式模板（组合例子）	103
“俄罗斯民间故事三十一一个构成要素”关键词集①	113
“俄罗斯民间故事三十一一个构成要素”关键词集②	123
“俄罗斯民间故事三十一一个构成要素”关键词集③	133
“英雄神话”故事公式模板	143

一学就会·日本漫画名家学堂

故事的诀窍

创作达人速成法！

(日) 大塚英志 / 编

(日) 野口克洋 / 绘
密斯特 / 译

SPIN
南方出版社
新世纪出版社

套用“公式”， 你也能成为创作者的一员！

- 马格雷斯“行为模式”，坎贝尔“原质神话”……世界大师的创作理论精辟解读！
- 别具一格的全漫画式教学，丰富示例，快乐学习！
- 故事专用塔罗牌&公式练习模板，最易懂的实践，创造属于自己的故事！

上架指南：艺术/绘图/绘画技法

ISBN 978-7-5405-8688-1

9 787540 586881 >

定价：30.00元

前序

噗！

啊哈哈！

啊——这个月的漫画也超有趣呢！

超级漫画设计

小狗也能学会的

故事

可关于怎样
创作故事
我还是一窍不通。

虽然「漫画入门」的
教程买了不少，

脚本大百科

MA MA

到底还
缺什么啊……

自己去写的话，
每次光修改设定就
翻来覆去的，
总是串不起来……

故事理论！

简单来说嘛，就缺

咋啦

有东西
进来了？！

哇！
你谁啊？！

砰！

那就马上
开始学习吧！

不不，这本
也太多了吧！

我是来自故事
王国的魔法使。

所谓故事，
只要按模式创作的话，其实是很简单的哦。

《故事创作者》
大塚英志 著

那样的话，
起码先学
这一本吧。

这是什
么广告啊？！

是书的宣传啦，在 ASCII 出版的新书（大塚）。

再说了，突然冒出来就够可疑的了，

还拿出这种看上去就很难懂的书，说学习什么的，我可没那么好骗哦！

噢！这就是所谓的「宽松世代」啊！

那就选这本吧！

通过看漫画来学习怎么创作故事吧！

噢噢？！

——不过，光靠漫画真的就能取代刚才那么一大堆书吗？

哼哼——

实际上早就有很多名人研究过「如何创作故事」这个命题了。

这本书从众多著名理论中，精选出能成为故事「关键」的要点，内容绝对有保证哦。

原来如此！

那么，
接下来就开始进入
无穷的故事世界吧！
Let's Go！！

一学就会·日本漫画名家学堂

故事的诀窍

创作达人速成法！

此为试读

请访问：www.artongbook.com

CONTENTS

前序	3
----	---

第 1 课	不是起承转合，而是六格漫画！	9
第 2 课	用塔罗牌来创作故事！	19
第 3 课	全世界通用的“故事构成”秘诀！	35
第 4 课	主人公既是孤儿又有缺陷！	45
第 5 课	贵族流亡记与蛭子神的命运	53
第 6 课	总之先让主人公踏上旅途！	65
第 7 课	I am Your Father	73
第 8 课	Hero's journey	85
第 9 课	世上最简单的故事	95
第 10 课	俄罗斯民间魔法传说的秘密	105
第 11 课	故事的起点——让某人做某事	115
第 12 课	圣痕与主人公	125
第 13 课	冒牌货登场	135
第 14 课	为什么要出现转校生	145

补课·角色的诀窍

补课第 1 节	好莱坞式角色的设定方式	155
补课第 2 节	正确的人鱼设定方式	163

后记	172
----	-----

练习

“行为模式”的故事公式模板	17
塔罗牌式故事制作排列图	27
故事创作用的塔罗牌	29
“人生仪式”故事公式模板	43
“英雄神话”故事公式模板	61
“贵族流亡记”故事公式模板	63
“原质神话 第 1 幕”故事公式模板	81
“原质神话 第 2 幕”故事公式模板	83
“Hero's journey”故事公式模板	93
“中心元素”故事公式模板（组合例子）	103
“俄罗斯民间故事三十一个构成要素”关键词集①	113
“俄罗斯民间故事三十一个构成要素”关键词集②	123
“俄罗斯民间故事三十一个构成要素”关键词集③	133
“英雄神话”故事公式模板	143

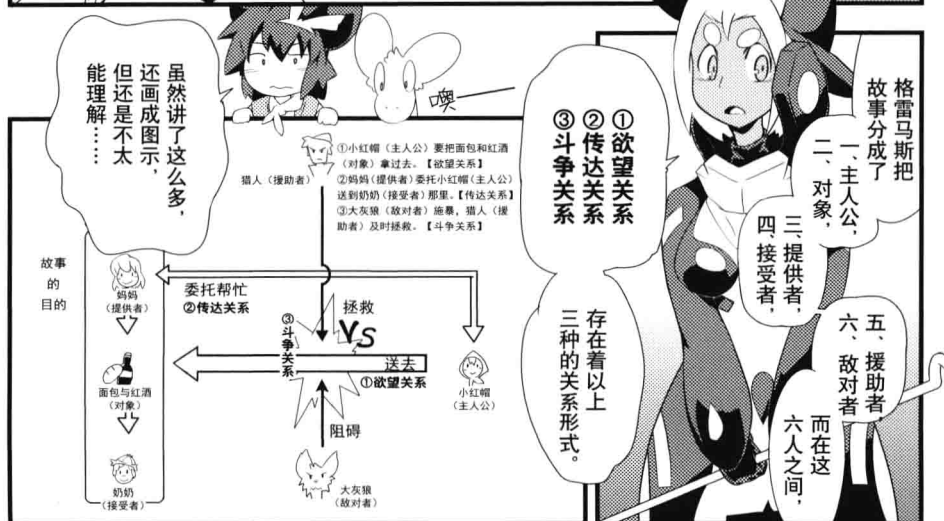
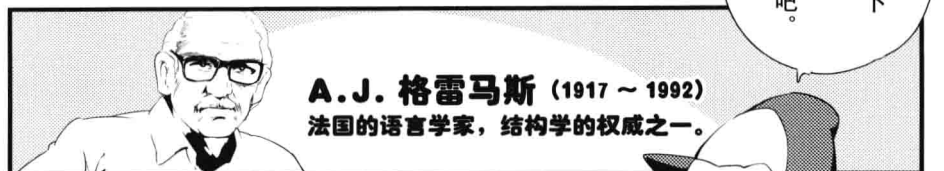

第1课

不是起承转合，而是六格漫画！

3. 接受妈妈的委托，把面包送过去。

2. 妈妈烤好了要送给奶奶的面包。

1. 小红帽是个很能帮忙的乖孩子。

6. 万幸万幸！

5. 危急关头，救星出现了。

4. 遭到假扮成奶奶的大灰狼的袭击。

还是不懂(°Д°)

所谓故事，
就是这么回事啦。

简单说来，
①主人公想要运送某些事物
或者寻找某些事物【欲望关系】
②主人公接受了某人的委托，
进行某项活动【传达关系】
③出现了帮助这项活动的人，
和阻碍活动的人【斗争关系】

POINT!

①主人公从事寻找事物的职业。

②主人公从委托人（提供者）那里接受委托。

③委托内容为：将某种东西（对象人或对象物）拿回来，或者送到某个人（接受者）手里。

④出现了阻碍委托的人（敌对者）。

⑤但也出现了帮助的人（援助者）。

⑥最终顺利完成委托。

那就再说直白一点吧。

只要满足了这里列举的六个要素，就能形成一个完整的「故事」了。

也可以这样理解，格雷马斯的理论认为，这样的六格漫画才是故事的根本。

3. 委托人请求帮忙寻找失踪的丈夫，福尔摩斯接受委托。

2. 福尔摩斯面前迎来了委托人。

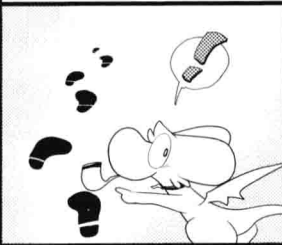
1. 福尔摩斯是名侦探，他的工作是寻找犯人。

6. 顺利救出失踪的丈夫，夫妻团圆。

5. 华生机缘巧合发现了蛛丝马迹。

4. 犯人出来阻挠。

你看，不只是本格推理作品《夏洛克·福尔摩斯》，还有非常多的作品符合这样的构造呢。

不！

说什么夏洛克·福尔摩斯，

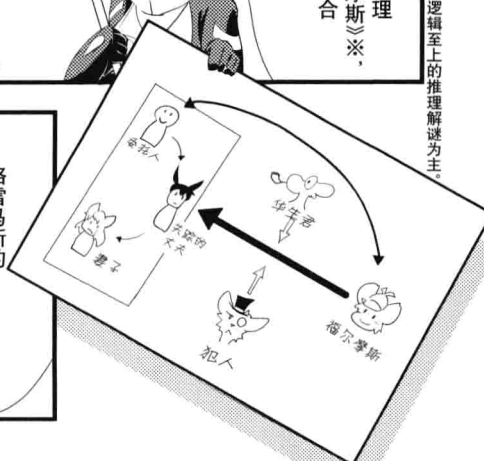
这只是什么啊！

这个绝对不是华生君啊！

虽然故事构造如此……

但其实大塚英志的作品《黑猫尸体宅配便》也有应用到哦。

格雷马斯的「行为模式」的特征，比较符合幻想类或者侦探类的故事，

※是推理小说的一种流派，以逻辑至上的推理解谜为主。