

成就 好绘本

铁皮人美术/策划 罗曦/著

梦想
是最好的童画

中国本土儿童插画完全教程

给：专业从业者、非专业爱好者，以及所有爱做梦的大孩子

儿童文学作家、儿童阅读专家 *谭旭东* 诚意推荐

成就 好绘本

中国本土儿童插画完全教程

铁皮人美术/策划
罗曦/著

吉林出版集团
吉林美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国本土儿童插画完全教程. 成就好绘本 / 罗曦编著.
-- 长春: 吉林美术出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5386-5855-2
I. ①中… II. ①罗… III. ①插图 (绘画) - 绘画技
法 - 教材 IV. ①J218.5
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第154314号

成就好绘本 中国本土儿童插画完全教程

作 者 罗 曦
出 版 人 石志刚
责任编辑 马 杰
装帧设计 邓红莲
技术编辑 赵岫山 郭秋来
开 本 889mm×1194mm 1/16
字 数 150千字
印 张 10
印 数 1—5000册
版 次 2012年9月第1版
印 次 2012年9月第1次印刷

出 版 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行 吉林美术出版社图书经理部
地 址 长春市人民大街4646号
邮编: 130021
电 话 图书经理部: 0431-86037809
网 址 www.jmdctw.com
印 刷 长春吉广传媒集团有限公司

ISBN 978-7-5386-5855-2

定价: 48.00元

推荐序

儿童插画是一门艺术，绘本创作更是一门艺术。绘本又被称为“图画书”，是儿童文学的一个重要门类，也属于儿童艺术之苑。欧美绘本的创作和出版，在整个童书出版业中占有重要的比例，受到儿童文学界的广泛重视。绘本的创作、出版和阅读推广，一直是近年来我国童书界和儿童教育界的一个热点，很多专业少儿社和其他出版社，都在大量引进欧美绘本，一些出版社还在开发本土原创绘本。尤其是在儿童文学界，绘本的创作和研究渐入佳境，涌现出了一些优质成果，如彭懿的《图画书：阅读与经典》，就在系统介绍西方经典绘本的基础上，对绘本的美学特点进行了探讨和论述。大家应该发现，儿童文学界对绘本的研究毕竟是有局限性的，因为研究者没有创作绘本的经验，尤其是缺乏美术基础，因此，对绘本的解读还停留在比较感性的阅读和欣赏阶段，对绘本的美学特点、艺术元素、创作过程以及不同内涵的绘本的创作方法，还缺乏理论上和技术上的论述和呈现。

由铁皮人美术策划，罗曦（Ice_cc）编写，汇集铁皮人美术众多资深插画师——庵兔、Eldorado、风语者、LarcIchigo-H等的从业经验，历时3年，倾情打造的这套《中国本土儿童插画完全教程》，无疑填补了国内空白。本书对绘本美学特征的审视、绘本艺术元素的构成及绘本创作的流程等问题，进行了深入具体的探讨，既有理论深度，又有创作经验。

具体来说，有三点值得肯定：

第一，对绘本艺术有准确独到的论述。“把图文结合起来，用生动和连贯的图画表现文字，让图文融合为一体，甚至有时候你不看文字也能理解整个故事的含意，不管大人还是小孩，不管是在书城或商店，还是在学校或家里，有绘本的地方就充满了欢乐和爱，这才是绘本独特的魅力。”这样的文字，一读就让人感受到了作者对绘本美学内涵的准确把握，也感受到了作者对绘本艺术的热爱。

“绘本不仅仅是孩子的专属物，绘本还是一个图画的剧场，给我们语言的表达、图画的渲染，把我们的生活、幻想、童真、梦想、回忆全部牵扯进来。”这又是一个简练的概括，让我们理解了绘本艺术世界的广阔性和丰富性。

第二，这是一套从单幅到绘本的儿童插画入门书。绘本创作是很难，一般人认为，难就难在会写故事的不会绘画，而善于绘画的又不懂儿童文学。作者显然没有简单地停留在这样的认识上，而是先从名家名作欣赏开始，让读者从大师的作品中汲取灵感，在经典的技法中享受绘画的激情，然后从造型、线条、颜色、构图等方面逐层深入，剖析讲解，现身说法，读来亲切轻松，如沐春风，随后进入绘本艺术的内部，分析其构成，探微其元素。作者认为绘本的艺术元素包含“故事”、“角色”、“造型”、“节奏”、“气氛”、“想象力”等几个方面，还认为如果把这些元素比作一个人的话，那么，“故事”就是骨架，“造型”是肌肉，“想象力”是血液，“角色”是五官，“节奏”和“气氛”就是荷尔蒙。这种对艺术元素的把握，可以说是非常精到的。在具体对绘本艺术元素论述和分析时，书中还谈到了绘本中的暗示、伏笔，等等。这些，都是在对美学深度理解的基础之上作出的判断和分析。没有绘本理解力、创造力的人是不可能如此深的见地的。书中还单独就“关于情商的绘本系列”和“关于智商的绘本系列”的特点和创作进行了分析和论述，这些关于创作的分析，也值得读者学习。作者还把绘本创作的流程分为“阅读文字—前期整理—确定样图—小构图—完整草图—小色稿—细部刻画”等几个过程，并就每一个过程应该注意的问题，以鲜活的例子呈现和论述出来，可以说，如果没有创作经验，是很难把绘本创作的流程分解得这么透彻并具有可操作性的。

第三，这是一套关于绘本的鉴赏佳著。其中例举到的国外优秀绘本，很多已经在国内出版，并广受欢迎。阅读此书，不但可以学习绘本的创作，深化儿童文学理论，还可以欣赏到很多优秀绘本，从而为绘本阅读和欣赏建构丰富的知识，提高自己对儿童艺术和儿童文学的感悟能力。

作者说，这套书是献给专业从业者、非专业爱好者以及所有爱做梦的大孩子们的。那么就让我们打开它，一起走进儿童插画的童趣世界吧！

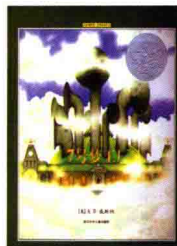
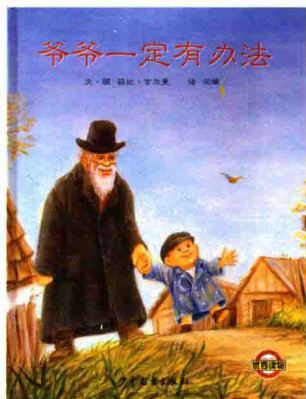
谭旭东

2012年6月于北京

前言

如果说文字能沁人心脾，图画能感染情绪，那么将文字与图画完美结合在一起的绘本就是一剂心灵的靓汤。绘本的魅力何在？一本书或者一个故事就能那么打动人吗？有的绘本暗藏一条线索在其中，一个故事，两个结局，就像《爷爷一定有办法》；有的绘本诠释生命，感悟生命，就像《爷爷有没有穿西装？》；有的绘本传递情感，宣扬爱，就像《猜猜我有多爱你》；有的绘本没有文字，却能让人更深层次地感动，就像《雪人》；有的绘本大胆想象，幽默温馨，就像《鼠小弟的背心》；有的绘本结局突发奇想，让你惊讶不断，就像《我要来抓你啦！》；有的绘本充满想象力，让你惊叹无比，就像《七号梦工厂》；有的故事虽小，道理却大，就像《石头汤》。一本优秀的绘本生命力到底有多长？这个无法估计。就像《爱心树》《彼得兔》一样，即便时光流转，故事的生命力依然不减。当你细细地品味一个绘本，被故事中的情节、想象力、细节所感染的时候，你一定久久不会忘怀这份感动。

当很多优秀的绘本在传播的时候，也被搬上荧屏，这无疑又是一次心灵的震撼，正如我们所熟知的《勇敢者的游戏》《极地特快》《雪人》《野兽出没的地方》。

还有很多很多心灵的靓汤，它们都会让孩子甚至是大人的心里悄悄地萌发爱的种子。有一天，你拥有了满满一肚子的绘本故事，那你也同时拥有了无价的宝藏。你或许不会成为惊天动地的大人物，但是你温暖的内心和细腻的情感，或者幽默的想法，一定会感染着身边的每一个人。这就是绘本的魅力。

创作一本优秀的绘本，创意是首要。对于故事的构思、所要表达的内容都需要经过反复推敲，可以是一个生活中的平凡小故事，也可以是蕴藏深刻含义的大道理，还可以讲讲小科学、小知识。快乐，就是绘本的脉搏。爱，就是绘本的希望森林。

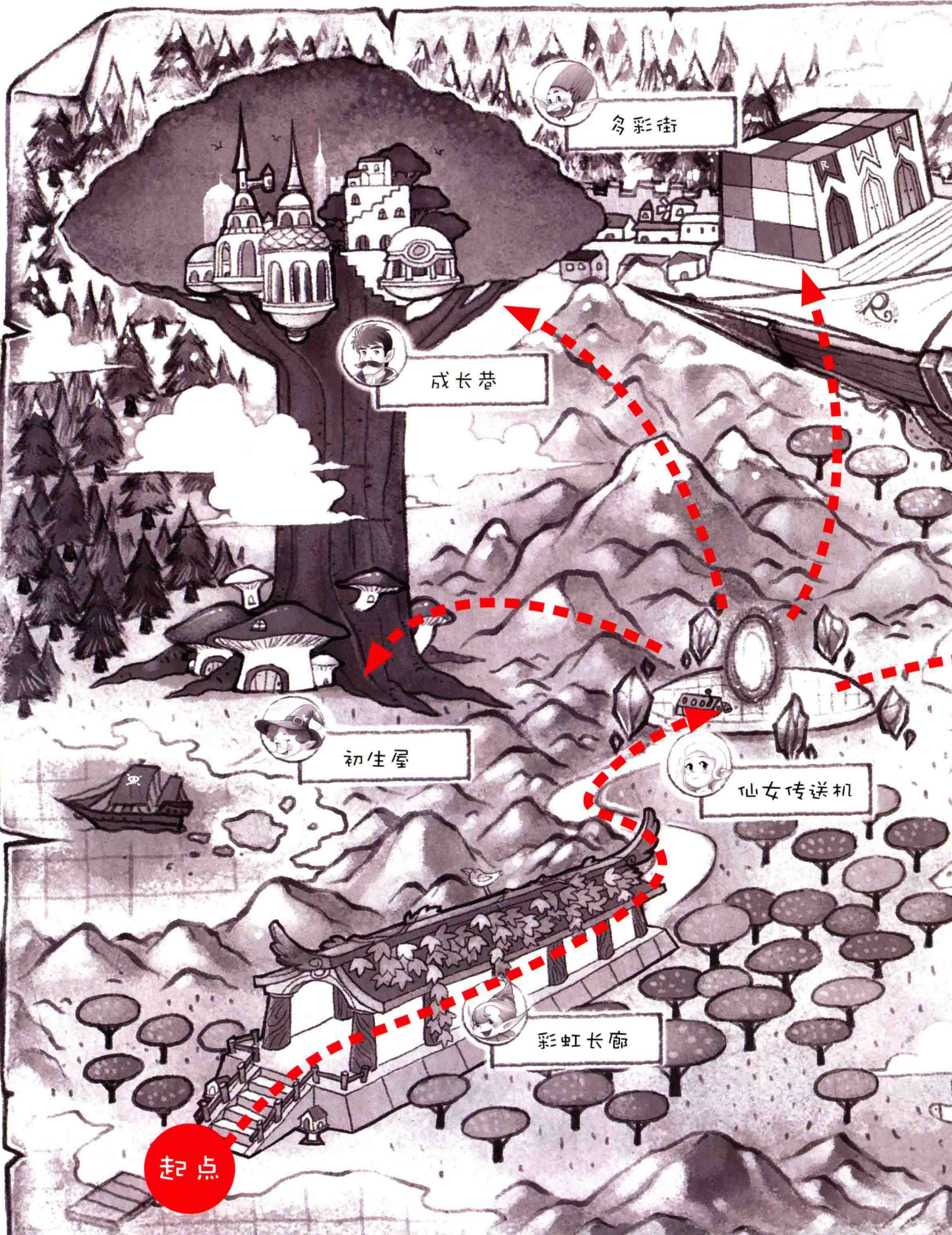
绘本来到中国的时间不长，目前正处在起步发展的阶段。面对引进绘本的充斥，本土的原创绘本更需要行业的支持和带动。在新兴多媒体发展的今天，原创绘本又多了一个传播的平台。有希望就有动力，有动力就有热情。所以在这里，对于起步阶段的小画师们，我们是要申明这样的观点：

如果你只是想以儿童插画作为应付生活和解决经济压力的人，请放下此书，因为就算读完，你的心灵也不会受到触动。

如果你是一个热爱儿童插画、心中充满希望并且爱幻想的人，请继续翻阅此书吧，它将带给你走进一个有趣的童画世界！

特别感谢以下同仁，正是你们无私的支持和分享才让这本书更精彩！谢谢！

多彩街

成长巷

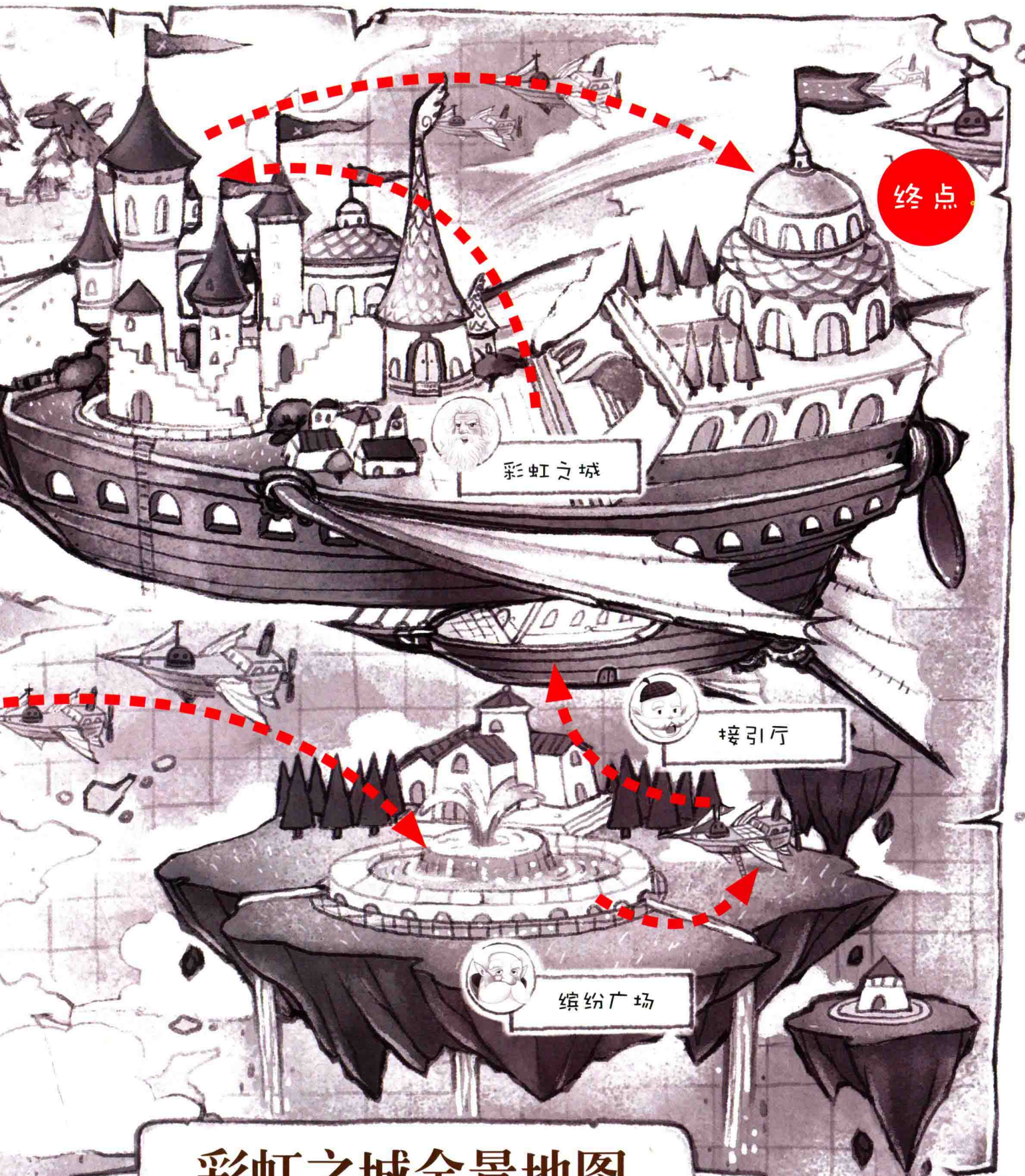
初生屋

仙女传送机

彩虹长廊

起点

彩虹之城全景地图

内容介绍

彩虹历2000年的时候，三位绘作之神一起在蔚蓝的天际创造了彩虹之城。无数拥有童心的小画师们和你一样，都梦寐以求能到这座带有神奇色彩的彩虹之城，寻找让自己获得力量的能量之源。

在《绘出好单幅》里面，我们通过神奇的仙女传送机去到了可爱的初生屋、快乐的成长巷、动感的多彩街，和充满爱的引导精灵小C一起研究了很多秘籍。不管是和蔼的乌古古婆婆，还是严肃的拉克大叔，相信他们都会带给你一段美好的回忆。你看到了快乐的小仙子了吗？你看到了憨厚的古古熊吗？你看到成群的杯子人在街上快乐的吹奏着彩虹之城的欢乐乐章了吗？最后你找到开启神殿大门的钥匙了吗？你准备好在神殿里面迎接全新的尝试和挑战了吗？你准备好成为彩虹之城的正式居民了吗？

伴随无数个问题，小C将再次伴你开始彩虹神殿的新旅程！

用对待专业人员的态度来对待每一个喜爱儿童绘本的人，这一直是我们的目标。

进入儿童绘本的快乐世界，就从这里开始吧！本书包含了八个章节，分别讲述了关于儿童绘本的各个方面，通过这八个章节，全面入门，系统提升。从零起点开始，跟随我们的特里库大师进入儿童绘本的全领域，在大师的作品中汲取灵感，在理论中进行实践，每一步都让你学会更多。

本书的读者，可以是专业的从业人员，可以是非专业的爱好者，也同样适合拥有童心的超龄大孩子们！进入儿童绘本的快乐世界，就从本书开始吧！

出场人物介绍

小C:

彩虹之城的指引精灵。活泼热情。在彩虹之城的修行途中，小C将全程陪伴你，给你最贴心的细微帮助。

尖胡子爷爷:

彩虹之城接引厅的接引使者。外形看起来比较搞笑，但为人极其随和。来到这里的小画师们需要休息片刻，这时，尖胡子爷爷会给你讲一些小故事。

特里库大师:

彩虹城堡的最高学者。看起来非常威严，但是同样是个和蔼的老人。他掌管着彩虹之城的居民卷轴。如果你能通过测试，那么你的身份卡就会被记录进他的卷轴里面，成为彩虹之城真正的居民。

Contents

ILLUSTRATION.

第1章

概述——第二接引厅的启示/16

绘本是什么/18

绘本的组成/19

第2章

彩虹之城第一神殿——关于绘本的基本元素/30

故事/32

角色/36

造型/36

气氛/38

节奏/39

暗示/41

伏笔/43

道具与符号/45

想象力/46

第3章

彩虹之城第二神殿——关于绘本的类型/48

关于情商的绘本系列/51

关于智商的绘本系列/56

关于意商的绘本系列/61

第4章

彩虹之城第三神殿——关于绘本的基本流程/64

了解基本流程/66

感受一次完整的绘制/95

第5章

彩虹之城第四神殿 ——关于印刷出版的相关知识/114

开本和印张/116

出血/118

装订方式/120

印刷/121

过塑和模切/122

码洋和实洋/123

图书的CIP数据/123

第6章

彩虹之城第五神殿 ——关于如何出版绘本/124

做好前期规划/126

申报选题/126

关注后期/127

第7章

彩虹之城第六神殿 ——关于绘本的大奖/128

国际安徒生大奖/130

美国凯迪克大奖/132

英国格林纳威大奖/134

BIBI布拉迪斯国际插画双年展大奖/136

德国绘本大奖/137

意大利波隆那国际儿童书展奖/138

信谊图画书奖/140

丰子恺儿童图画书奖/141

第8章

彩虹之城第七神殿 ——成为彩虹公民/144

实用资料推荐/146

成为彩虹公民/154

成就 好绘本

铁皮人美术/策划 罗曦/著

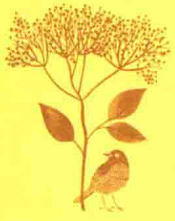
梦想
是最好的
童画

中国本土儿童插画完全教程

给：专业从业者、非专业爱好者，以及所有爱做梦的大孩子

儿童文学作家、儿童阅读专家 *谭旭东* 诚意推荐

图书在版编目 (CIP) 数据

中国本土儿童插画完全教程. 成就好绘本 / 罗曦编著.
-- 长春: 吉林美术出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5386-5855-2
I. ①中… II. ①罗… III. ①插图 (绘画) - 绘画技
法 - 教材 IV. ①J218.5
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第154314号

成就好绘本 中国本土儿童插画完全教程

作 者 罗 曦
出 版 人 石志刚
责任编辑 马 杰
装帧设计 邓红莲
技术编辑 赵岫山 郭秋来
开 本 889mm×1194mm 1/16
字 数 150千字
印 张 10
印 数 1—5000册
版 次 2012年9月第1版
印 次 2012年9月第1次印刷

出 版 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行 吉林美术出版社图书经理部
地 址 长春市人民大街4646号
邮编: 130021
电 话 图书经理部: 0431-86037809
网 址 www.jmdctw.com
印 刷 长春吉广传媒集团有限公司

ISBN 978-7-5386-5855-2

定价: 48.00元