

史霖 © 著

绘本 创作 全解

山西出版传媒集团 北岳文艺出版社
BEIYUE LITERATURE & ART PUBLISHING HOUSE

史霖◎著

绘本创作 全解

山西出版传媒集团 北岳文艺出版社

·太原·

图书在版编目 (CIP) 数据

绘本创作全解 / 史霖著. — 太原 : 北岳文艺出版社, 2018.9
ISBN 978-7-5378-5380-4

I. ①绘… II. ①史… III. ①绘画创作—基本知识
IV. ①J204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 246280 号

书名: 绘本创作全解
著者: 史霖

策 划: 续小强 谢 放
责任编辑: 谢 放

书籍设计: 张永文
责任印制: 巩 璠

出版发行: 山西出版传媒集团·北岳文艺出版社
地址: 山西省太原市并州南路 57 号 邮编: 030012
电话: 0351-5628696 (发行部) 0351-5628688 (总编室)
传真: 0351-5628680

网址: <http://www.bywy.com>

E-mail: bywycbs@163.com

经销商: 新华书店

印刷装订: 山西人民印刷有限责任公司

开本: 720mm×1030mm 1/16

字数: 100 千字 印张: 5.5

版次: 2018 年 9 月第 1 版

印次: 2018 年 9 月山西第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5378-5380-4

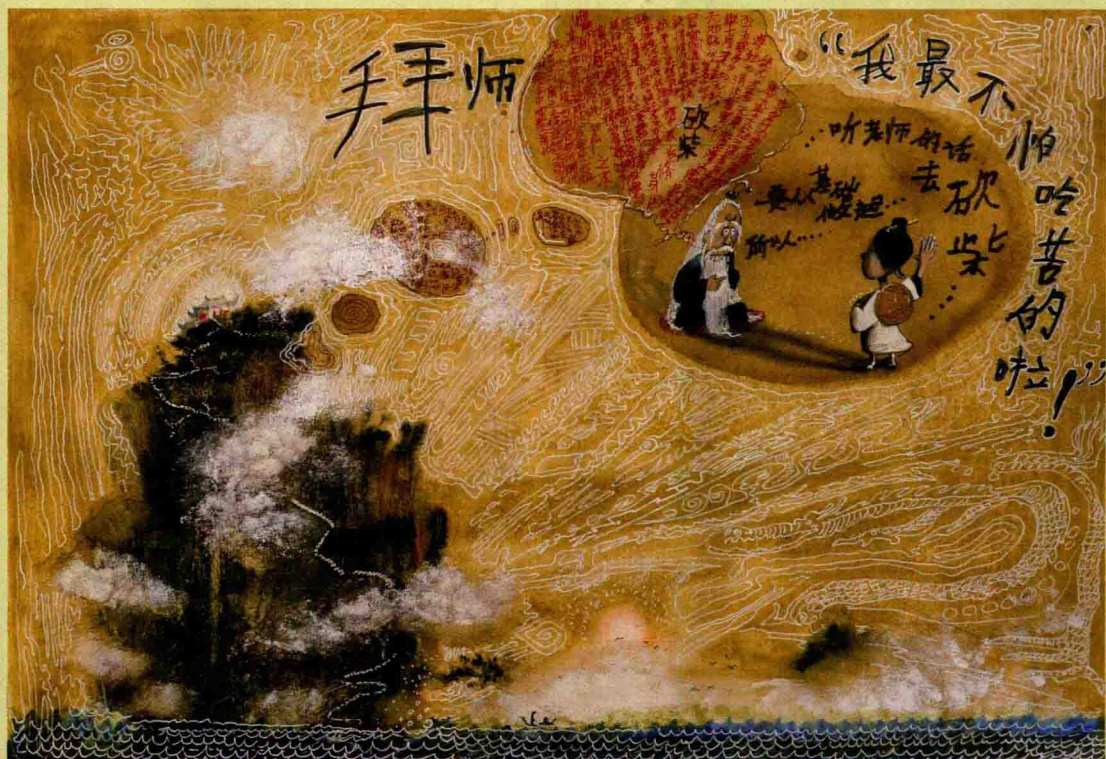
定价: 68.00 元

本书版权为本社独家所有, 未经本社同意不得转载、摘编或复制

崂山道士·王七喜欢道术

- 2017年
- 27.5cm × 39cm
- 牛皮纸本
- 丙烯颜料、水彩、彩铅
- □ 牛皮纸有天然的复古色调，十分契合古典文学题材的语境。化妆成仙鹤的家鹅，扮成鹿的绵羊……只为烘托主人公狂热的学习状态。

崂山道士·拜师

□ 2017年

□ 27.5cm × 39cm

□ 牛皮纸本

□ 混合材料

□□ 巍巍大山阻不住学习热情。
老师的话像宝葫芦里的“金丹”，中心思想是从砍柴做起。

关于本书*

这本书记录了我从教师向绘本作者转变的成长经验，我在教授涂鸦插画课程时的心得，并展示了我的部分作品（书中作品除特别标出者及儿童涂鸦作品外，均为作者作品——编者注）；其目的在于启发“写实成为负担”者如何从“涂鸦”入手制作出带有原创意味的绘本作品。同时，我也介绍了一些简单便捷的办法。

事实上，对绘本作品的分析与绘本作品本身并无关系，解释自己的作品更是令人乏味；但是通过了解他人的工作方法和心理状态，读者或许会获得一些启发。

我作品的主要委托人、通达高效的杨云喜先生，为我提供了最宽泛的创作自由和最富效率的时间安排。本书中的大部分作品因他而生。

我的女儿史小轂，是本书中所用儿童画的绘者，也是我创作灵感的源泉。

感谢他们！

*本书系山西省教育科学“十三五”规划课题“小学生涂鸦与童书插画的表现方式研究”（编号GH-16077）的研究成果。

从儿童绘本爱好者到原创作者

“人人都是艺术家”是当代艺术界最了不起的理念，只是缺乏实施细则。

在现代艺术看来，理念是艺术的灵魂，正因为如此，原创性就成了判断一件艺术作品价值的重要标准。

给孩子画一本具原创性的绘本，在我看来，比成为艺术家要简单和现实得多。绘本作品是“纯绘画”和商业活动交集的产物。当下，绘本画师很多，具原创性的画师却相对稀缺。如果有一个合理的表达方式，能像写日记一样去画画，原创画师肯定会比现在多出很多。

在现代艺术和儿童画中，绘画从来都不是对现实世界的忠实模仿。有趣味的形状和质感，就是画作本身的目的——让人们享受作品本身，而不必陷入“意味着什么”的漩涡。

在绘本创作中，我们可以用过激的做法来探寻不平凡的表达方式，又因不凡而将之与通俗区别开，并由此成为原创。

当下，很多人进入美术院校学习绘画。但请不要忽略，学习的本质之一就是重复他人成功的经历——在得到技术的同时，很多人野生动物般生猛的个人体验渐渐消失了。如果你是一位美术专业的学生，当“画好画”的想法已经成为负担阻碍你时，这本书或许有用。

我在学校里教素描和油画，主要接触的大概有两类人：同行和学生。和艺术家朋友们的话题一般是关于艺术的终极关怀等形而上的东西，免不了感喟西方古典大师的无法复制，中国古代绘画的高度难望项背等等，结论总是当代中国没有可以比肩古人或洋人的画家。和学生谈得又过于具体而局限：写实技术的基础——基础的断片。

这两种谈话有一个共同的思想背景：无法正视当下和自我——眼下的绘画工作既不能

对自身也不能对社会有任何实质性的意义，成为象牙塔中的“屠龙之技”——技术难度很高而且很难找到实施对象。绘画工作长期处在瓶颈状态。学习和研究让人变得高深，可是现实当中阻碍我们的却是最低端的问题：如何让绘画有点用处，甚至是如何让绘画“完成”。

2014年，我开始有机会为孩子们画绘本——用绘画服务社会。

面对的题材从静物、人像，变成了兔子、狐狸、乌鸦、独木桥、石头、森林、老树……因为美术系教师身份，委托方可能认为我是专业人士；又因为二十年前给出版社画过不少插画，我也以内行自居。而实际情况是：面对儿童题材，除了“兔子耳朵长，狐狸尾巴粗”以外，我不会比一个孩子知道得更多。

当然，其实有这些常识就足够了——画完以后我才发现。

想起了一个经典的故事：一个人连续几天在睡梦中得知自己发现了惊天秘密、宇宙真理，可惜每次醒来都忘了；于是这一天他准备了纸和笔，放在床头，准备当他再次梦到奥秘的时候，立刻将其记下来。第二天醒来一看，纸上写了几个大字：

香蕉大，香蕉皮更大！

前一阵听一个教育专家的讲座，其间说到：一个中文词汇“问题”，在英文里有两个词对应：“question”和“problem”。虽然都是“问题”，“结果”却不同，“question”是知识层面的，只需要“answer”（答案），“problem”是操作层面的，需要动手实践的解决方案。“知道”和“体验到”是两码事，如何完成一本图画书，多数时候是个“problem”。

希望我的体验能对难以进入创作状态的“problem”有些帮助。

史霖

2018年5月18日

崂山道士·思归

- 2017年
- 27.5cm × 39cm
- 牛皮纸本
- 丙烯颜料、水彩
- 学习目标是高大上的“道”术着手点却是砍柴……看不到希望的生活让人心生悔意。

崂山道士·嚏

□ 2017年
□ 20cm × 30cm
□ 牛皮纸本
□ 丙烯颜料、
水彩

□ □ 见识了“剪纸为月”，才发现最
难的是生活。

目 录

从儿童绘本爱好者到原创作者 / 1

一 原创的开端——回到原生态，放纵潜意识 / 1

拒绝模仿，正视自我

解决方案：找回不受限制的心态 / 3

二 形象的创作——找到直指目标的极简方式 / 9

创作出真实又与众不同的形象

解决方案：向儿童学习涂鸦 / 11

模拟角色的情绪，找到最佳呈现点

解决方案：培养自我代入感 / 22

三 质感的创造——增加画面可辨识元素 / 31

轻松使绘本获得表现力

解决方案：利用工具和材料制造肌理 / 33

创作有秩序的肌理

解决方案：构建材质冲突 / 42

四 空间的营造——赋予画面次序 / 45

设定合理空间

解决方案：用颜色“推”或“提”，必要时制造“混乱” / 47

五 千条妙计与一定之规 / 53

找到一个最简造型法 / 55

找到一个不需要绘画技巧的技巧 / 58

找到一个需要修复、修饰、提高的局部 / 65

找到一个适合的工作流程 / 67

六 为了寻找最好的自己——阅读优秀作品 / 69

后记 / 78

原创的开端

——回到原生态，放纵潜意识

崂山道士·明天还得砍柴

- 2017 □ □ 老师总是“仙风道骨”，我明天
□ 27.5cm × 39cm 还得砍柴。
□ 牛皮纸本
□ 丙烯颜料、
水彩

拒绝模仿，正视自我

解决方案：找回不受限制的心态

无论是对经典范例的学习还是对流行样式的模仿，实质上都是在重复他人的经历——即便你做得更好，也只是在模仿他人的路上走得更远些。另一方面，社会欣赏习惯、行业批评规则、集体心理暗示等，让职业画家头脑里有了太多“正确”的条条框框。——这一切就能把敢于用不同眼光、不同思路理解问题的气质彻底消解了。所以说，凡是原创的东西就会冲击大家现有的观念，带来风险。

原创一如既往的稀缺，只有少数敢于挑战规则、正视自我的“另类分子”才可能成为创新者。

对原创绘本作者而言，原创犹如用自己的嗓音说话一样必要。画画是另外一种语言形式，所以，我以为重要的是用自己的嗓音说自己

□爸爸

□□

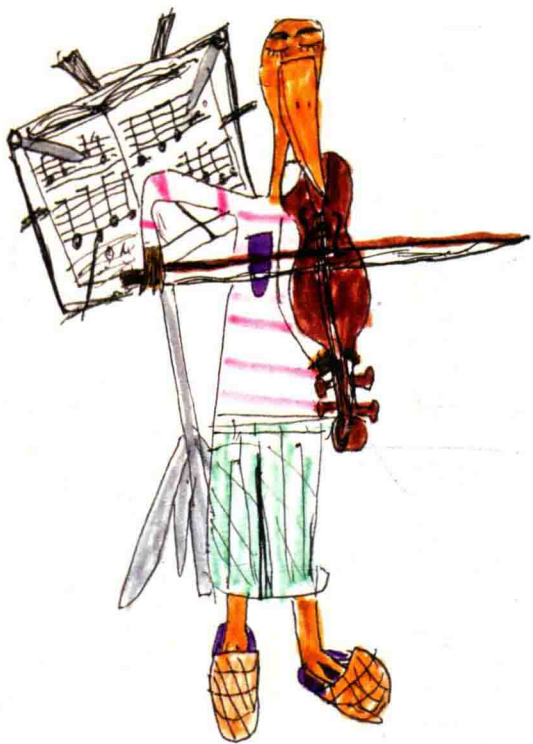
左图为儿童涂鸦作品。
右图为在涂鸦基础上的
成人绘本作品。

儿童涂鸦作品肯定有悖于人体结构学、透视学等，但其造型突显了人物宽脑门、小下巴的特征。成人加工后，其画的简单、单薄的缺点已得到弥补，人物塑造显得稚气十足、朴实无华。整幅画生气勃勃。

想说的话，而不要耍“花腔”。如果只专注于说话技巧，很可能你会把主题都忘了。

所以，把你的美术技巧归零，回到原生态吧！它可以把你带入为技术所累的职业画家所无法达到的境地。屏蔽绘画法则吧！它们只是评论家的尺牍，不是画家的指导原则，更不是实施细则。

原创的开始是一种需要放纵潜意识的过程：不去刻意控制笔，而让笔去带领。遵从直觉，

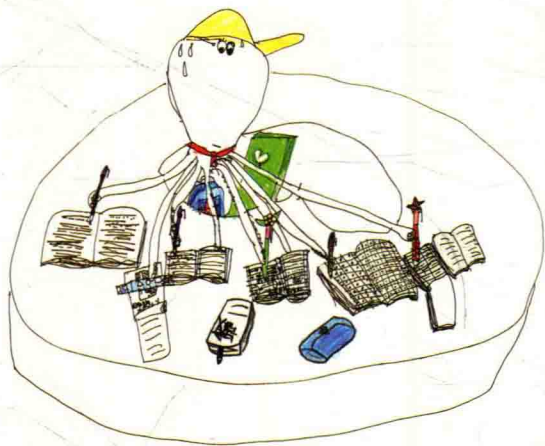

□ 提琴老师

□□

在儿童眼中，提琴老师想必是最优雅的人；我猜想动物中给孩子以优雅印象的莫过于鹤。

“拉提琴的鹤老师”这一想法新奇又自然，虽然凭经验我知道，鹤是无法将提琴夹在肩臂和左颊之间的。

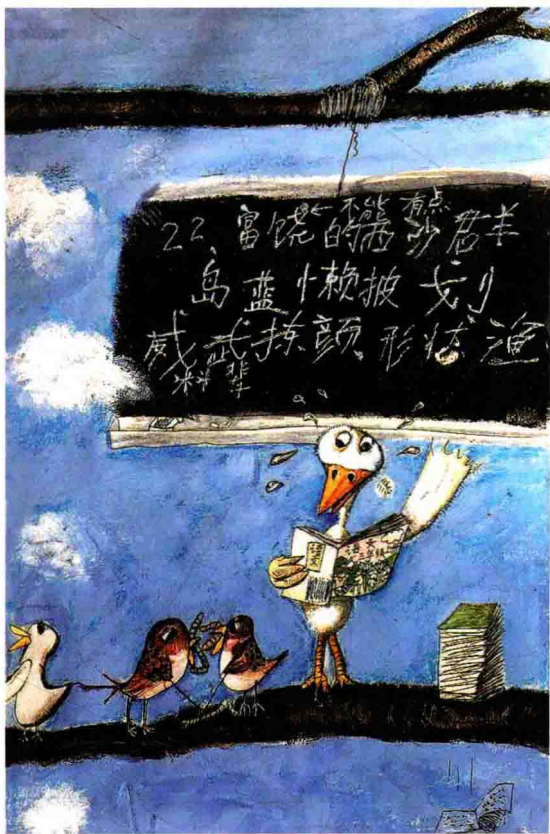
□ 作业多的牢骚

□□

作业多，谁没牢骚？更何况多且无趣。如何能将无趣的事情尽快干完，八爪鱼的形象给了儿童假想的空间。

任由非逻辑的想法在笔下蔓延。不修饰地将这些原创思绪完全表达出来，并由此发展出自成一格的原生态形象。

我的女儿史小毅有很多小本子。她顺手把她认为有趣的事情画下来，像写日记一样。对小学生来说，图画比写字还要省力和直观，无

论叙事还是抒情，都表达得从从容容、自自然然，充满个性。

当一切理性的外表、规则的束缚都不存在了，原创绘者就可以完全沉浸在自我中放纵笔墨。现代主义的艺术学家们都力求捕捉这种真实的自我，实际上，每个人都有这样的境界和时刻，只是普通人很难像一个艺术家那样用线条把它们记录下来。

其实，对创作而言，体验比知识、技能更重要。很多专业绘者，为什么没有觉得绘画像吃饭、呼吸一样自然？那是因为有潜在的规矩束缚着，下笔顾忌太多。网络发达，优秀作品的信息太多，不要说学，看都看不过来。巨大信息量导致的选择困难，干扰了自我意识的发展。在这种情况下，许多绘者的创作不是源自个人体验，至少不完全是。

所以，有一个相对封闭的环境，不受干扰，放纵下意识流露的体验过程是原创所必需的。

□ 语文课

□□

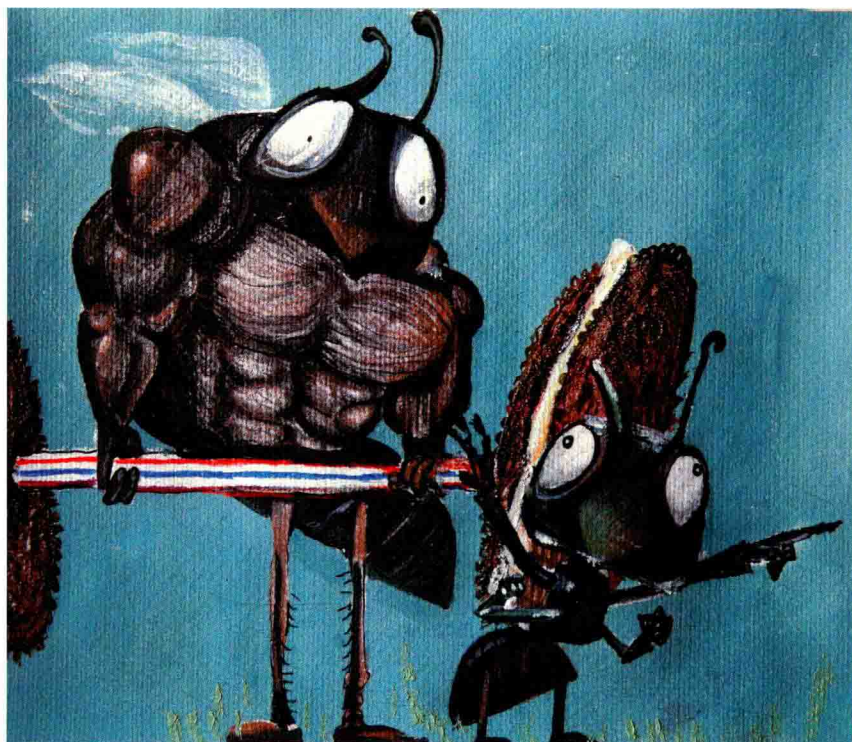
左图为儿童涂鸦作品，右图为在涂鸦基础上的成人绘本作品。

老师又要讲课，又要管理课堂秩序，急得满头大汗，眼睛发晕。可孩子们呢？吵吵闹闹个没完，甚至还为是谁先发现的虫子而争执起来。读来让人忍俊不住。

□蚂蚁和大西瓜·力士

□□

蚂蚁大力士拥有如健美先生般的肌肉，创作它时，我或许想起了动作明星。但谁能否认它是一只蚂蚁呢？

□摇摇晃晃的桥·兔子

□□

一个圆圈上加俩长耳朵，爆牙、红眼。将此形象置于触摸感强烈的大树旁边，周围是草地……那这个涂鸦主角就只能是兔子了！

