

《童书创作实用指南》

图书基本信息

书名：《童书创作实用指南》

13位ISBN编号：9787544821452

10位ISBN编号：7544821455

出版时间：2011-11

出版社：接力出版社

作者：(英)苔丝狄蒙娜·麦克卡农,苏·桑顿,雅兹亚·威廉姆斯

页数：160页

译者：宋佩

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《童书创作实用指南》

内容概要

英国北威尔士艺术学院因为其儿童图书插画与出版专业而声名鹊起，在全世界童书出版界有着极高的声誉，毕业生受到了兰登书屋、麦克米伦等国际多家知名出版公司的青睐。本书由三位课程创始人共同撰写，是童书插画与创作专业的权威入门教材。

本书站在全球的视角，向童书从业者提供大量出版资讯和著名童书作家和插画师的作品案例。以全息式讨论方式，告诉童书创作者，如何让图画与故事叙述完美结合，并且提供超过50本的专业书籍推荐。本书用通俗易懂的表述方式，告诉作家、画家、编辑、童书爱好者，如何使用色彩、文字和图画设计出令小读者喜爱并受益的优秀童书。

本书由台湾大学图画书课程讲师、加州大学艺术史硕士、台湾著名童书推广人宋佩老师倾力翻译。

《童书创作实用指南》

作者简介

苔丝狄蒙娜·麦克卡农是一名自由作家和自由插画师，后回到大学攻读序贯设计和插画专业的文学硕士学位。她拥有童书市场广泛的从业经验。她现在是北威尔士艺术与设计学院童书插画硕士专业的课程创始人之一。

苏·桑顿是一名插画师，同时担任北威尔士艺术与设计学院的高级讲师。她曾是一名全职童书插画师，自1990年起，在东北威尔士学院任教至今。她是童书出版插画专业荣誉学士学位的发起人和课程负责人。她于近期刚刚开设了一门新的漫画小说课程。

雅兹亚·威廉姆斯是北威尔士艺术与设计学院插画设计荣誉学士学位的课程负责人，主要从事图书插画绘制工作。

译者：宋佩：加州大学艺术史硕士，1990年代开始研究图画书的图像语言及创作者，并且翻译图画书。目前除了在中原大学担任基督信仰与艺术、从电影看人生课程外，也在台大及政大共同讲授图画书相关课程。至今翻译图画书五十余本，另译有《观赏图画书中的图画》(雄狮)、《我爱读绘画的故事》(小天下)，并出版散文集《写生册页》(人光)等。

书籍目录

第一章 创作童书

1. 图画书
2. 销售对象
3. 主题
4. 构思发想
5. 进行研究

第二章 意念的酝酿

6. 素描本
7. 观察孩子
8. 媒材与画风
9. 发展自己的风格
10. 塑造角色
11. 比例
12. 表情
13. 动作
14. 婴幼儿
15. 男孩、女孩
16. 成人
17. 拟人化的动物

第三章 说故事

18. 图与底
19. 框与边
20. 故事结构
21. 写对白
22. 避免说教
23. 作者的声音
24. 观点
25. 开场
26. 结尾
27. 年龄层
28. 小说
29. 图像小说
30. 页面间的关联
31. 速度和节奏 分镜图
32. 假书
33. 色彩
34. 用色彩设计画面
35. 立体书
36. 玩具书
37. 书衣

第四章 非故事类童书

38. 非故事类童书的市场
39. 为非故事类童书画插图
40. 为不同年龄的儿童写作
41. 非故事类的叙事技巧

第五章 媒材与技法

42. 各种技法

- 43. 透明颜料
- 44. 淡彩
- 45. 干性颜料
- 46. 黑与白
- 47. 混合媒材与拼贴
- 48. 数字图像
- 49. 制作假书
- 第六章 专业之路
- 50. 职业生涯
- 51. 版权和授权
- 52. 展示作品
- 53. 得到工作机会

章节摘录

版权页：插图： 跨界小说 在21世纪，儿童小说似乎正经历一个黄金时期，成功的童书作者如J.K.罗琳的作品，也受到成人读者的喜爱。这种类型的小说被称为“跨界小说”。罗琳在英国的出版公司Bloomsbury甚至为“哈利·波特”系列小说重新设计了适合成人市场的封面。两种类别 虽然出版商为不同年龄做了细微的区分，例如把书分成6 - 7岁适读，或是9 - 10岁适读，儿童小说基本上就是两大类：一类是为7岁和8岁儿童写的故事，通常的对象是初次自己阅读的孩子，这样的书很少超过6000字，往往是一系列书籍中的一本，或者隶属于某些阅读计划。另一类是给较大的孩子写的小说，阅读这种小说需要有相当的程度，篇幅通常是3万 - 6万字。以特定的年龄为对象相当困难，因为一个很有自信的8岁孩童，说不定会喜欢阅读为青少年或是成人写的小说。禁忌的主题 有些为儿童写作的小说家，例如朱迪·布鲁姆（又译茱蒂·布伦，Judy Blume）和马文·伯吉斯（Melvin Burgess）的小说，成功地写出了传统儿童文学禁忌的主题。他们为青少年读者写的小说，明确地讨论了性和嗑药。这样的做法虽然在评论上和商业上都得到成功，但是大多数作者对于在书里放入禁忌主题，或是在对白中加上脏话，都有所顾忌，因为营销困难，尤其是进不了学校和家教市场，还有公共图书馆。

《童书创作实用指南》

编辑推荐

《童书创作实用指南》通俗易懂的表述方式，告诉作家、画家、编辑、童书爱好者，如何使用色彩、文字和图画设计出令小读者喜爱并受益的优秀童书。

精彩短评

- 1、初级入门可读，更适合绘本创作的作者。
- 2、朝儿童绘本进发！
- 3、这本书是在书店看到了，觉得不错才上卓越来买的。因为我本身是从事儿童图书创作的，所以这本书对我来说很有指导意义。介绍的很系统化很全面，所以有很多点不甚细致一带而过，是一本比较适合童书创作者的指导书，如果是初学者，然后又不是很喜欢理论性的介绍的人，就可以考虑不要买这本书。卓越送来的时候书已经破破损了，书的封面快和内页脱离了。我也懒得退，希望卓越下次发书的时候注意点，我下次买书要慎重考虑一下是不是还继续在卓越买。
- 4、对童书创作有兴趣的朋友，强烈推荐，虽然没有看完，但是真的还是蛮有收获的。相信我。
- 5、在图书馆里遇到的，一本很有用的书
- 6、需要启发
- 7、其他的书都还好，就是《童书创作实用指南》刚拿到手就发现护封都是颠倒的，是不是二次销售书？最严重的是封面和扉页连接衬纸处大部分断裂开了，跟旧书没两样，翻几次估计直接就完全断裂了。衬纸设计很不合理导致翻页时易断裂，建议衬纸粘连出多留出2毫米的活动部分，买的另一本书《剑桥艺术学院童书插画完全教程》在这方面做得就很好，强做参考。总之，经常买书，算是最失败的一次购买，嫌... 阅读更多
- 8、很不错，果然是国外的呀
- 9、小孩子太奇妙了，完全是另一个世界。读童书时还不觉什么，等自己写的时候才发现，给另一个世界赋予文字的解释好难。他们像小小的外星人，比一棵小草还要柔弱，怎么在时间的流逝中长大的啊。我只能，悄悄地蹲下去，挡住风雷雨电，轻轻地给他们讲一些自己听不懂的故事，听他们咯咯咯咯的笑。心里也快乐。
- 10、从绘图到写作都有涉及，很有学习价值（虽然最重要的创造力在我为零
- 11、很有爱心又很专业的童书制作指南，喜欢童书和想制作童书的人都可以买。
- 12、挺好的.....以及在这个苦难的世界里有没有人教我如何敲打画手和做漂亮的排版><【4F J218.5-62 /M27】
- 13、很不错一本书。里面讲的很详细。
- 14、图片有的有点儿虚，其他还好！但是也只能作为书来读一读，想创作，路很远阿！
- 15、手边书，可以一直参考
- 16、yodzia williams的书！！！好老师一位
- 17、2012-05-03 13:44:21 借书
- 18、五星，写的很专业，实用性强
- 19、实用！！
- 20、从写作绘画构思创作到出版非常全面，举例形象生动，语言简练，还不错。
- 21、“写生”（包括绘画的和文字的）是一种好的练习方法。构思一本童书可以此入门。
- 22、本书给从事儿童文学与插图创作的人提供了一些基础性的指导。不错的书。
- 23、现代的儿童从小就接触计算机，而你的工作就是要点亮他们的想象力，并且确保他们继续阅读。ps：这本书的配图不错，便于理解。比现在跟风做的一批书质量要好。
- 24、手里得备一本。相比于那些儿童理论方面的书，这本书才是实实在在地讲如何实践的书。
- 25、内容比较散~私觉得用处一般般。
- 26、是精装版的。可是就是没有想象中的厚。。内容还没看。。感觉好贵啊。这么薄

《童书创作实用指南》

精彩书评

1、我很喜欢这本书，因为我是真的很想创作一本童书，而这本书就是真真正正的教你怎么创作童书。不像国内的作者尽写些空虚毫无作用的理论，尽是一些套话，假大空。呵呵，不过就是感觉有点小贵
。。。。。。

章节试读

1、《童书创作实用指南》的笔记-第14页

瑞士心理学家“荣格式”和“原型式”的文学批评理论把故事归结为“接受冒险的召唤”“拒绝召唤”“成长的试炼”等。利用理论来分析所写的东西或许会有帮助，但不要被众多的规则所绑定。写故事的诀窍简言之，就是要有“起承转合”。

2、《童书创作实用指南》的笔记-第32页

为角色建构数据

首先考虑比例、动作和拟人化的表现方式

其次，为角色建立数据库或一张思路图。例如，塑造一个刚入学的角色。是男生还是女生？个性开朗还是害羞？家庭、朋友关系如何？喜欢什么，不喜欢什么？会穿什么样的衣服？建构角色数据，会帮助你认识角色。

凸现个性：握手的方式、笑容、紧张的一瞥...都会透露个性

寻找灵感：关于角色的灵感可能来自你认识的人，或是直接观察孩子，或是图片中看到的孩子。衣着，鞋子，道具和发型都会对塑造身份有帮助，不要忽视任何一样东西

3、《童书创作实用指南》的笔记-第55页

改变页面上图像的大小和取框的方式，会鼓舞小读者，让他们持续往下翻阅。

4、《童书创作实用指南》的笔记-第71页

5、《童书创作实用指南》的笔记-第28页

彩铅水彩笔钢笔和彩色墨水粉彩沾水笔和水彩亚克力炭笔和水彩

6、《童书创作实用指南》的笔记-第12页

为了创造独特又具有普遍性的角色和故事，作者和画家往往依赖约定俗成的观念，或是既有的原型。这样的做法反映出创作者的态度，而非读者的实际经验。例如，常见的和蔼可亲的奶奶造型，总是灰头发，穿拖鞋，开襟毛衣，手上织着毛衣。这个造型可能并不符合孩子日常熟悉的那个精力充沛的老奶奶形象。确实，女性的形象随着时代的发展会有较大的变迁。现在的奶奶原意看孩子的不多，原意织毛衣的更少。我们更熟悉的是在市场高声砍价，和邻居闲聊、打麻将、到处旅游，在公园和广场上精力充沛跳舞的老奶奶。

7、《童书创作实用指南》的笔记-第11页

当你有了图画书的初步构思，要记得这本书是文字与图画的结合，而这本书所传达的意念与氛围也同样重要。

在构思的时候可以就整本书来思考，不妨在你的文字旁边画草稿，并且做一小本假书，看看整本书的节奏感对不对。

就某种角度而言，构思一本图画书很像是制作一部影片，同样得考虑到视点、构图，并且要剪接出重要的关键画面。

8、《童书创作实用指南》的笔记-第12页

儿童的年龄与适合的书

- 0——3岁：纸板书，玩具书
- 3——5岁：图画书，字母书
- 5——7岁：图画书，桥梁书，彩色故事书
- 7——9岁：黑白故事书，小说，连环画
- 9——11岁：短片故事，诗集，小说，图像小说
- 11岁以上：青少年小说。

*“不情愿的读者”：指那些可以阅读，却不喜欢阅读的孩子，通常在10岁以上。此类童书中的角色是较大的孩子，文字不多，主要以连环画的形式呈现。

9、《童书创作实用指南》的笔记-第10页

-挑选一本喜欢的书，分析文字与图画的关系。

-研究书里运用的视觉语言。

-把整本书的版面划分成分页草图，思考这本书之所以成功的原因。

*版面设计是否具有表现力？

*这样的设计是否能够帮助孩子了解这本书？

*这本书适不适合这个年龄层的读者？为什么？

10、《童书创作实用指南》的笔记-第26页

<原文开始>观察一群孩子的行为

试着在正式场合观察孩子，例如学校戏剧表演、芭蕾课或是孩子的集会。孩子们坐和站的姿势，彼此的互动，这时他们是团体行为，通常会尽量表现出自己最好的一面。他们的姿态有没有透露出个人的特质或是个性？如果他们越来越烦躁不安，会怎么样？有没有几位开始挖鼻孔、或者不守规矩？这样的观察往后会很有用。如果无法用图画呈现，也可以用文字记下笔记。

/原文结束>

《童书创作实用指南》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com