

《01690 漫画创作技法》实践考核大纲

一、课程性质与目标

（一）课程性质和特点

本课程是动漫专业的核心实践课程，以漫画创作为导向，融合故事创作、角色设计、世界观设定与出版形式适配等多方面知识技能。课程强调创意灵感与实践技法的结合，既注重故事逻辑的完整性、角色塑造的生动性，又突出漫画特有的视觉叙事语言，同时覆盖不同出版形式的创作规范。通过系统性训练，培养学生从灵感迸发、设定构建到成品输出的全流程漫画创作能力，适应漫画行业多元化的创作与出版需求。

（二）课程目标

1. 知识目标：掌握漫画创作的核心流程，包括灵感挖掘、角色设计、世界观设定、故事架构等关键环节；了解不同类型漫画（历史、现实、奇幻、未来主义等）的创作特点；熟悉各类出版形式（单行本、连载漫画、网络漫画等）的技术性要求与规范。

2. 能力目标：具备独立挖掘灵感、构建完整故事框架的能力；能够设计鲜明立体的主人公、同盟与反派角色，完善人物档案；熟练运用漫画视觉叙事技巧，完成符合出版规范的短篇漫画创作；具备根据不同出版形式调整作品结构与风格的适配能力。

3. 素养目标：培养丰富的想象力与创新思维，增强对故事与角色的共情能力；树立严谨的创作态度，尊重不同出版形式的行业规范；提升漫画审美素养，形成独特的创作风格雏形。

（三）课程的重点

1. 故事与角色构建：核心是灵感转化为完整故事框架，以及主人公、同盟、反派的角色塑造与人物档案完善。

2. 世界观设定：掌握不同类型漫画（奇幻、未来主义、现实主义等）的世界观构建逻辑，注重细节真实性与创意性的平衡。

3. 视觉叙事与技法：运用分镜、构图、对话设计等漫画特有技法，实现故事的有效传达。

4. 出版形式适配：根据单行本、连载漫画、网络漫画等不同出版形式，调整作品结构、篇幅与呈现方式。

二、考核内容和考核目标

第一章 幻想世界的诞生

一、学习目的与要求

1. 掌握灵感挖掘的方法，能够将灵感转化为具体的故事方向与创作主题。
2. 理解主人公产生的逻辑，明确故事类型选择与主题表达的关联。
3. 了解漫画绘画风格的多样性，能够根据故事主题选择适配的绘画风格。

二、课程内容

1. 灵感的迸发：灵感来源（生活观察、书籍、影视等）、灵感整理与转化方法。
2. 主人公的产生：主人公核心特质、与故事主题的契合度、角色吸引力设计。
3. 故事类型列表：历史漫画、现实主义漫画、奇幻漫画、未来主义漫画、幽默漫画等类型特点。
4. 绘画风格：不同风格（写实、卡通、唯美、暗黑等）的视觉特征与适用场景。
5. 团队合作与工作室：漫画创作的团队分工与协作模式（可选）。

三、考核知识点及要求

1. 识记：主要漫画故事类型的特点；绘画风格的分类及视觉特征。
2. 领会：灵感与故事主题、主人公塑造的内在关联；绘画风格与故事类型的适配逻辑。
3. 应用：能够从指定灵感源出发，确定故事类型与主题；设计初步的主人公核心特质；选择适配的绘画风格并说明理由。

第二章 主人公和其他人物

一、学习目的与要求

1. 掌握主人公、同盟与反派的定位与塑造方法，明确角色间的冲突关系。
2. 学会构建完整的人物档案，包括性格、背景、外形、动机等核心要素。
3. 理解对话设计的技巧，能够通过对话展现人物性格与推动故事发展。

二、课程内容

1. 主人公、同盟和反派：角色功能定位、性格互补与冲突设计。
2. 角色模式：经典角色模式（如英雄之旅模式中的角色分工）的应用。
3. 人物档案：核心要素（姓名、年龄、性格、背景、目标、弱点、外形特征等）。
4. 冲突刻不容缓：角色间冲突的类型（利益冲突、理念冲突、情感冲突等）与设计方法。
5. 对话：人物对话的个性化、口语化与叙事功能（推动情节、展现性格、补

充背景)。

三、考核知识点及要求

1. 识记：人物档案的核心要素；角色冲突的主要类型。
2. 领会：同盟与反派对主人公成长的推动作用；对话与人物性格的一致性。
3. 应用：完成主人公、同盟、反派的人物档案构建；设计一组能够体现角色冲突与性格的对话；绘制主要角色的外形草图。

第三章 资料、观察、创造：幻想世界设定

一、学习目的与要求

1. 掌握不同类型漫画的世界观设定方法，明确资料收集与创意发挥的平衡。
2. 理解世界观细节对故事真实性与沉浸感的重要性，能够构建逻辑自洽的幻想世界。
3. 学会结合故事主题与角色需求，设定世界观的核心要素（历史、规则、环境等）。

二、课程内容

1. 历史漫画的世界设定：历史资料收集、时代背景还原、细节真实性把控。
2. 现实主义漫画的世界设定：生活观察、社会环境刻画、日常细节还原。
3. 奇幻漫画的世界设定：魔法规则、种族设定、地理环境、神话体系构建。
4. 未来主义漫画的世界设定：科学依据、科技发展趋势、社会结构演变。
5. 幽默漫画的世界设定：夸张逻辑、喜剧冲突场景设计。

三、考核知识点及要求

1. 识记：不同类型漫画世界观设定的核心要素；资料收集与观察的主要方法。
2. 领会：世界观设定与故事发展、角色行为的逻辑关联性；细节对世界观真实性的支撑作用。
3. 应用：选择某一类型漫画（如奇幻、未来主义），完成世界观核心设定（含规则、环境、社会结构等）；设计 2-3 个体现世界观特色的场景细节。

第四章 确定作品的出版形式

一、学习目的与要求

1. 了解不同出版形式（单行本、连载漫画、网络漫画等）的技术性要求与创作规则。
2. 掌握适配不同出版形式的作品结构设计方法，如连载漫画的悬念设置、网络漫画的分镜节奏。
3. 能够根据目标出版形式，调整作品的篇幅、分镜、叙事节奏与呈现方式。

二、课程内容

1. 法国单行本漫画：篇幅规则、排版规范、技术性要求。
2. 美国连载漫画：每月 22 页的故事结构、情节推进节奏。
3. 意大利漫画和日本漫画：各自的出版特点与创作风格适配。
4. 杂志连载漫画：悬念设置技巧、单话独立完整性与系列连贯性平衡。
5. 网络漫画：竖版分镜设计、阅读节奏、互动性元素（可选）。
6. 其他形式：连环画、摄影小说、报刊插图与讽刺画的创作特点（可选）。

三、考核知识点及要求

1. 识记：主要出版形式（单行本、连载漫画、网络漫画）的技术性要求与篇幅规范。
2. 领会：不同出版形式对故事结构、分镜设计、叙事节奏的影响；悬念设置与读者吸引力的关联。
3. 应用：选择某一出版形式（如杂志连载、网络漫画），设计短篇漫画的结构框架；完成 2-3 页分镜脚本，体现该出版形式的适配特点。

三、参考教材与考核实施要求

（一）本课程使用的参考书

《漫画创作指南：幻想世界构建》，Jean Marc, LAINE 著，湖南美术出版社，2021 年版。

（二）本课程的考试要求

1. 考察创意构思能力：能够独立完成灵感转化、故事框架构建、角色塑造与世界观设定，体现创新性与逻辑性。
2. 考察技法实践能力：掌握漫画分镜、构图、对话设计等基础技法，能够将创意转化为可视化的漫画脚本或短篇作品。
3. 考察出版适配能力：了解不同出版形式的规范与要求，能够根据目标形式调整作品结构与呈现方式。
4. 考察综合表达能力：作品需具备清晰的叙事逻辑、鲜明的角色特色、完整的世界观，同时符合漫画的视觉叙事规律。

（三）关于本课程考试命题的若干规定

1. 本门课程采用闭卷考试，时间为 150 分钟。根据本课程考试所提供的环境条件，携带必要的创作工具（如画具、纸张）等。
2. 本大纲各章所规定的基本要求，知识点及知识点下的知识细目，都属于考核的内容。考试命题既要覆盖到章，又要避免面面俱到。要注意突出课程的重点、章节重点，加大重点内容的覆盖度。
3. 命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题，考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识

和基本理论是否了解或掌握，对基本创作实践方法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

4. 本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记占 10%，领会占 10%，简单应用占 20%，综合应用占 60%。

6. 本门课程考试可选用的命题题型范围为单项选择题、判断题、名词解释题、实践创作等题。