

幻想艺术
创作技法系列

跟随大师手绘出逼真的战斗场景！

搜集人物动态作为创作起点，用想象力勾勒出奇幻的世界。

介绍丰富和实用的绘画技巧，展示工具和素材的灵活运用。

史诗战斗场景 绘画教程

HOW TO DRAW & PAINT
FANTASY COMBAT

(美) 马特·斯塔维奇 / 编著 张云辉 张璇 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中西和璧

《幻想艺术》
创作技法系列

史诗战斗场景 绘画教程

HOW TO DRAW & PAINT
FANTASY COMBAT

(美) 马特·斯塔维奇 / 编著 张云辉 张璇 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青印务

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-50856028
E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号：01-2015-4435

图书在版编目(CIP)数据

史诗战斗场景绘画教程 / (美) 斯塔维奇 (Stawicki, M.) 编著; 张云辉, 张璇译. — 北京: 中国青年出版社, 2015. 8
(幻想艺术创作技法系列)
书名原文: How to Draw and Paint Fantasy Combat
ISBN 978-7-5153-3737-1
I. ①史… II. ①斯… ②张… ③张… III. ①动画—绘画技法—教材
IV. ①J218.7
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第191134号

幻想艺术创作技法系列：史诗战斗场景绘画教程

(美) 马特·斯塔维奇 / 编著 张云辉 张璇 / 译

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电话：(010) 50856188 / 50856199

传真：(010) 50856111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：陈皓

责任编辑：张军 刘雅清

助理编辑：孙艳冰 王莉莉 杨昕宇

封面设计：郭广建

印刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

开本：889 x 1194 1/16

印张：8

版次：2015年10月北京第1版

印次：2015年10月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-3737-1

定价：69.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

目录 CONTENTS

序言	6	图录：防卫型姿势	64
关于本书	6	透视法	66
第一章 工具与技法	8	不同的视角	68
绘画工具	10	夸张的人体形态	70
随身带一个速写本	12	图录：经典战士形象	72
灵感与借鉴	14	能量的传输和流动	74
绘画媒介	16	图录：武器	76
水彩技法	18	盔甲	78
丙烯技法	20	图录：盔甲及其附件	80
数字媒介	22	双手作战	82
数字技法	24	将魔法作为武器	84
核心技法	26	战斗的编排	86
色调值	28	第四章 幻想艺术类型	90
色彩理论	30	奇幻世界	92
色彩混合	31	宜人之地	94
色彩和色调的应用	34	黑暗王国	96
第二章 形体基础	36	撒旦工厂	98
解剖学基础	38	战斗元素	100
形体动作	41	后启示录	102
男性人物	44	穿越时空	104
女性人物	46	魔幻现实主义	106
添加盔甲	48	第五章 创作中的艺术家	108
面部特征	50	拉尔夫·霍斯利	110
角色的细节	52	马特·斯塔维奇	114
第三章 使战争场景更真实	54	艾伦·莱思维尔	118
战争的类别	56	芙罗兰·加德纳	122
身体是如何扭动和弯曲的	58	索引	126
姿势与定位	60	图片版权	128
图录：进攻型姿势	62		

《幻想艺术》
创作技法系列

史诗战斗场景 绘画教程

HOW TO DRAW & PAINT
FANTASY COMBAT

《幻想艺术》
《创作技法系列》

史诗战斗场景 绘画教程

HOW TO DRAW & PAINT
FANTASY COMBAT

(美) 马特·斯塔维奇 / 编著 张云辉 张璇 / 译

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-50856028
E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号：01-2015-4435

图书在版编目(CIP)数据

史诗战斗场景绘画教程 / (美) 斯塔维奇 (Stawicki, M.) 编著; 张云辉, 张璇译. — 北京: 中国青年出版社, 2015. 8
(幻想艺术创作技法系列)
书名原文: How to Draw and Paint Fantasy Combat
ISBN 978-7-5153-3737-1
I. ①史… II. ①斯… ②张… ③张… III. ①动画—绘画技法—教材
IV. ①J218.7
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第191134号

幻想艺术创作技法系列：史诗战斗场景绘画教程

(美) 马特·斯塔维奇 / 编著 张云辉 张璇 / 译

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电话：(010) 50856188 / 50856199

传真：(010) 50856111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：陈皓

责任编辑：张军 刘雅清

助理编辑：孙艳冰 王莉莉 杨昕宇

封面设计：郭广建

印刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

开本：889 x 1194 1/16

印张：8

版次：2015年10月北京第1版

印次：2015年10月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-3737-1

定价：69.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

目录 CONTENTS

序言	6	图录：防卫型姿势	64
关于本书	6	透视法	66
第一章 工具与技法	8	不同的视角	68
绘画工具	10	夸张的人体形态	70
随身带一个速写本	12	图录：经典战士形象	72
灵感与借鉴	14	能量的传输和流动	74
绘画媒介	16	图录：武器	76
水彩技法	18	盔甲	78
丙烯技法	20	图录：盔甲及其附件	80
数字媒介	22	双手作战	82
数字技法	24	将魔法作为武器	84
核心技法	26	战斗的编排	86
色调值	28	第四章 幻想艺术类型	90
色彩理论	30	奇幻世界	92
色彩混合	31	宜人之地	94
色彩和色调的应用	34	黑暗王国	96
第二章 形体基础	36	撒旦工厂	98
解剖学基础	38	战斗元素	100
形体动作	41	后启示录	102
男性人物	44	穿越时空	104
女性人物	46	魔幻现实主义	106
添加盔甲	48	第五章 创作中的艺术家	108
面部特征	50	拉尔夫·霍斯利	110
角色的细节	52	马特·斯塔维奇	114
第三章 使战争场景更真实	54	艾伦·莱思维尔	118
战争的类别	56	芙罗兰·加德纳	122
身体是如何扭动和弯曲的	58	索引	126
姿势与定位	60	图片版权	128
图录：进攻型姿势	62		

序言

过去绘画一直是我的挚爱，将来也永远会是。从弗兰克·弗兰泽塔(Frank Frazetta)的画作到乔治·卢卡斯(George Lucas)的电影，从我所看到的艺术作品中捕捉到了很多灵感，来激发属于自己的艺术创作。

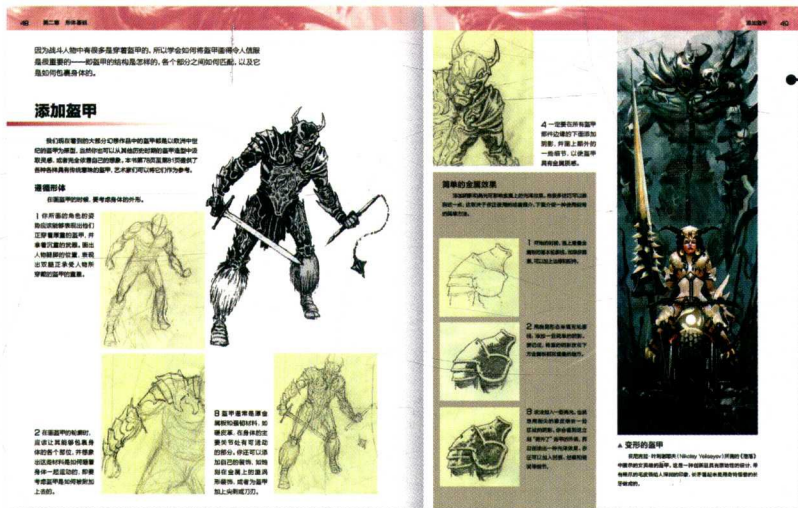
在很小的时候，我就开始对恐龙和龙着迷，并且花费了大量时间来画这些不可思议的生物。随着年龄的增长，我又在超级英雄上投入了更多的精力，我最钟爱的角色是“绿巨人”和“闪电侠”。在培养自己的创造力方面，电影和电视起到了巨大的作用，如《星际迷航》《巴克·罗杰斯》《重金属》和《星球大战》等。

大学期间，我努力学习传统绘画技法，同时，因为对音乐、电影和奇幻艺术的狂热喜好，我在课外做了很多事情来满足自己在这些方面的兴趣。大学毕业后，我非常幸运地开始了职业艺术家的生涯。

本书介绍了我这些年来所学到的一些创作的基本原则和概念，我希望可以将其作为一个起点，为那些刚开始入门的朋友提供指导和帮助，同时也分享一下我所热爱的奇幻艺术。而且，对于那些在艺术方面得到了更大发展的朋友来说，我希望本书能够帮助他们巩固一下基础知识和概念，并且为他们激发出新的思路 and 理念。最后，我对那些有抱负的艺术家们的建议是：要保持敏锐的观察力，并且要练习、练习、再练习。

关于本书

本书能够教给你需要了解的、关于奇幻战争艺术的一切内容，利用所需的工具和材料，通过人体解剖学以及对动态形体进行描绘，来设计战争的场景。书中展示了很多职业艺术家们所创作的激动人心的绘画作品，最后详细介绍了四位艺术家在绘画创作时的分解步骤。

第一章 工具与技法

本章介绍了入门学习所需的基本绘画工具和技法，包括其优缺点和每种效果的作用，让您拥有做出合理选择的自信。

第二章 形体基础

战争场面的核心是人物角色之间的相互打斗。为了对人物角色的姿态进行细致描绘，围绕角色的姿态了解一些基础内容，正是本章的重点。

第三章 使战争场景更真实

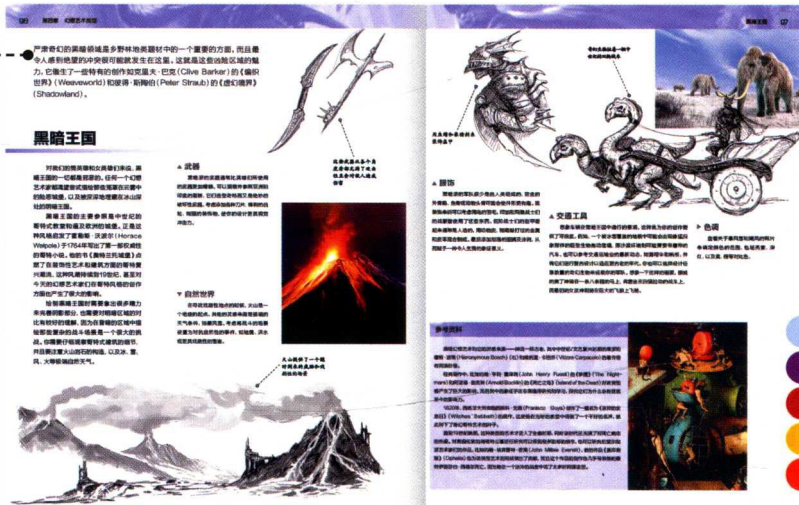
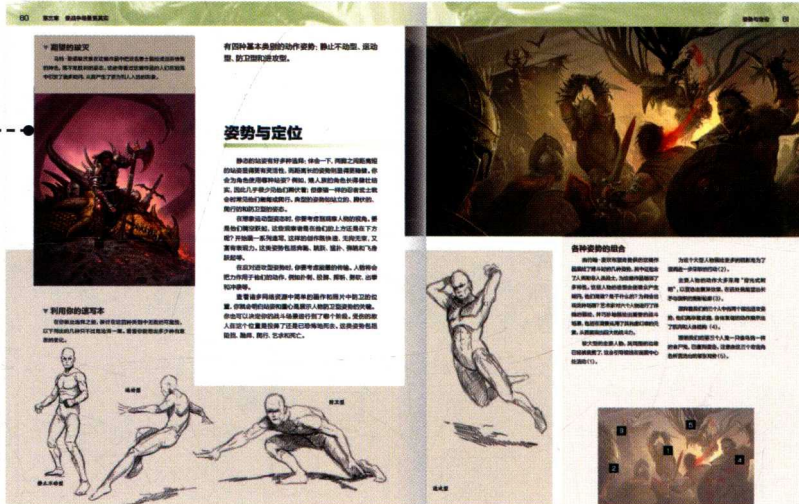
本章的内容是教大家如何使人物和战斗场景达到逼真的效果，其中包括姿势、人物，还有被用作启发和参考的武器等。

第四章 奇幻艺术类型

本章会介绍各种奇幻艺术类型，同时参考了一些具有代表性的电影、书籍和艺术品。通过分析细节的类型，包括武器、服装、建筑、自然世界、交通工具和调色等，来真正达到栩栩如生的绘画效果。

第五章 创作中的艺术家

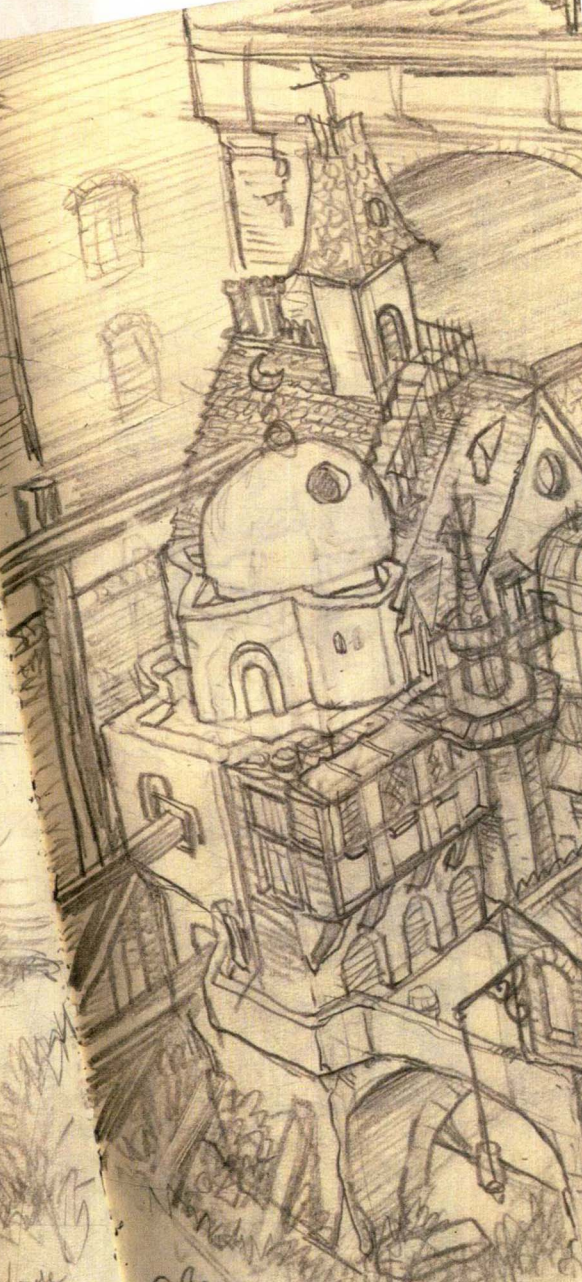
通过对四位艺术家的艺术创作进行分步骤图文解析，来了解艺术家的创作意图、创作初衷和创作方式。

136

July
 Coffee House
 Looking South East
 19/05/12

Coffee House
 Looking South West
 19/05/12 July

第一章 工具与技法

“我们不会失败，也不会退缩；我们不会松懈，也不会疲倦。不论是突然袭击的战争，还是漫长考验的警戒和操劳，都不会拖垮我们。给我们工具，我们就能完成这个工作。”

——温斯顿·丘吉尔爵士 (Sir Winston Churchill) (1874-1965)

1941年广播演讲

如果一位有抱负的艺术家认为“一切都在变得数字化”，并且几乎不再需要自古以来就为艺术家们服务的那种老式铅笔在纸上绘画的技巧了，这也是可以理解的。不管你是在创意产业的哪个领域，都会看到技艺高超的艺术家们使用一系列先进的科技工具一挥而就地完成作品。

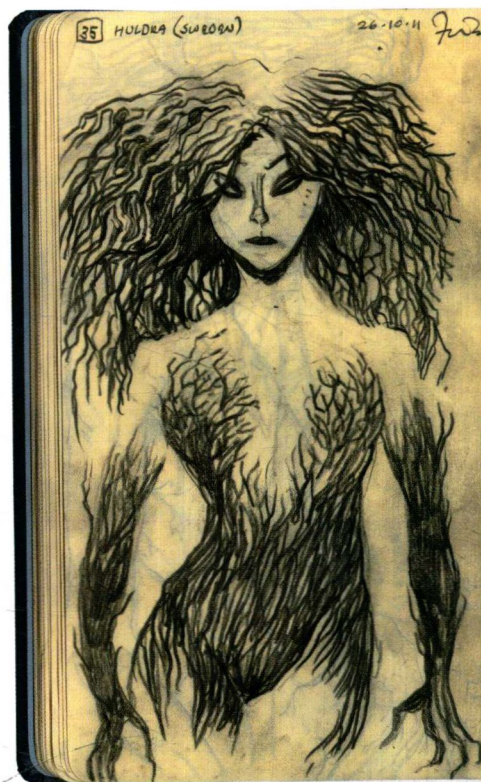
绘画工具

简单的真相就是：这些行业仍然依靠，而且也确实需要艺术家们用铅笔和纸张迅速有效地将他们的想法表现出来，无论他们是什么样的角色。所以不要愚蠢到认为只要拥有了所有最新、最炫的技术就能取得进步——如果你不懂绘画，不管你在其中加入了多少层特效，不会绘画这一点最终还是会在你的作品中显现出来。

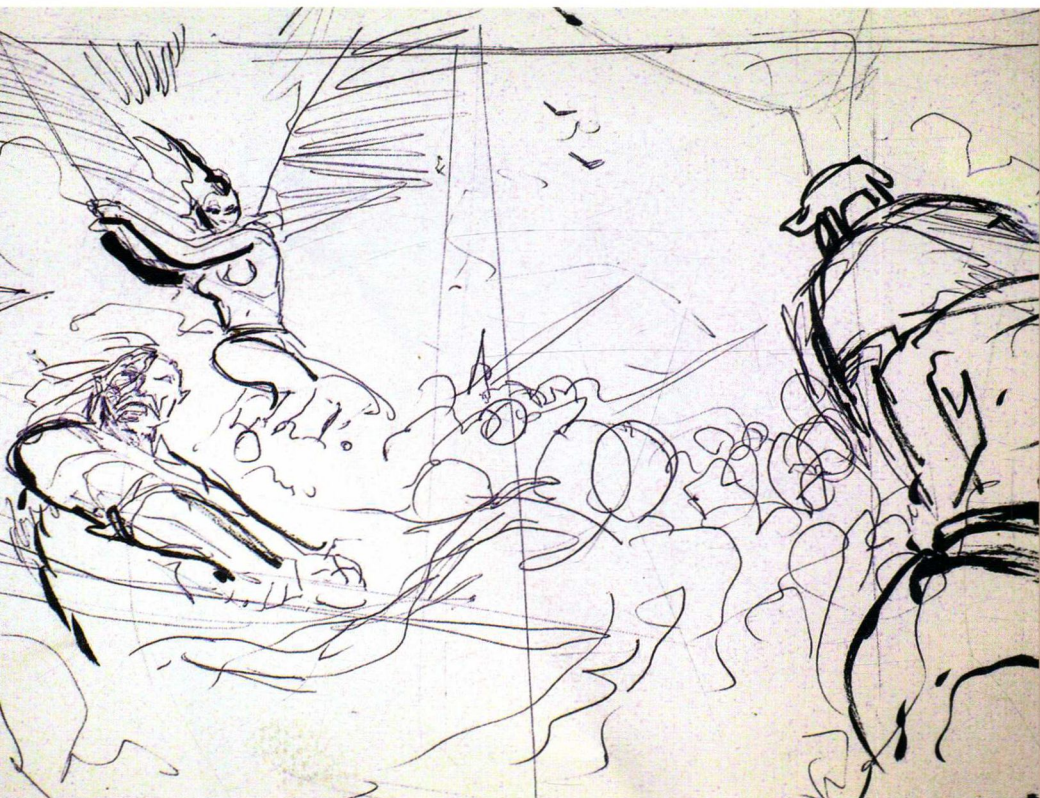
好在铅笔和纸都很便宜，而且是很容易控制的绘画工具。不论你所处的环境如何，当你在公交车或火车上突然萌发一个好点子的时候，它们也不会像iPad似的

没电了。这个世界上有多种不同的绘画工具可供选择，大家可以随意地选择各种铅笔，而且无须花费大笔费用。要不断尝试各种产品，直到发现最适合自己风格的绘画工具。

还有很多其他的绘画工具，包括彩色铅笔、炭笔、孔特粉蜡笔和彩笔。不同的艺术家在创作时会使用不同的绘画材料，并不断试验以找出最适合他们作品的材料。即便你想要成为完全使用电子软件创作的艺术家，这也是必

在你成长为一名奇幻艺术大师的路上，如果你尝试过多种绘画工具和绘图软件后，会使你从事的专业范围更专一、更专注。

◀ 奇迹发生的地方

快速的铅笔线稿，如约翰·麦坎布里奇 (John McCambridge) 的这幅作品，表现了艺术家们是如何在创作初期（即他们在规划作品构图时）进行思考的。这些草图不仅表现出了作品的结构，还起到了捕捉艺术家们期望在最终的艺术作品中想要呈现的效果并为其不断补充能量和活力。艺术家们通常会创作大量的速写草图，他们以这样的方式将丰富的想象迅速转化成灵感并记录下来。

▲ 画出属于自己的笔触

用各种各样的铅笔和所能想到的尽可能多的不同种类的笔触和纹理来进行尝试。因为你只有在每一种都尝试了之后才会知道什么是适合自己的，而且还有可能发现全新的绘画风格。

削笔刀

这个不用多说，削笔刀是必备的。但当听说要花很多钱买质量最好的金属削笔刀时，很多人都会很吃惊——这真的不一样，而且会为你节省很多原本会被浪费的笔芯（石墨）。你也可以用手术刀片，但这样更是奢侈。而且，在使用手术刀的时候要非常小心，很多设计师和奇幻艺术家的大拇指上都有一些小的疤痕，这都是手术刀片从他们的画板上滑下所造成的。

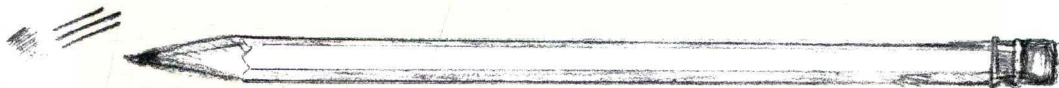
橡皮

每个人都会犯错，所以让我们接受它吧。很可能你要花费比实际绘画还要多的时间来擦掉你的画。因此，最好选用一块大橡皮来应付所有那些大面积的错误，用一块小的铅笔橡皮擦进行细节刻画和擦出高光。

绘画工具

软铅笔

软铅笔的硬度（或软度）范围从B到9B。软铅笔非常适合用于绘制色调和阴影，因为它们非常具有表现力，可以将自己粗略的想法在速写本上记录下来。软铅笔容易产生晕染效果，这对创作很有帮助，因为这样可以使作品呈现出意想不到的效果和细节。软铅笔在色调上要比硬铅笔黑很多，便于完成艺术作品的创作。

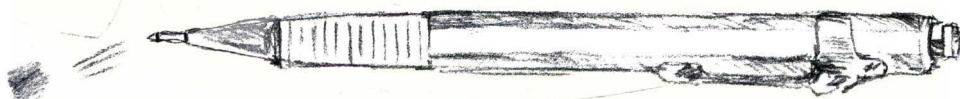
硬铅笔

硬铅笔的硬度范围从HB到9H。硬铅笔被用于绘制细节要求非常高的作品，而且对于进行复杂的设计来说也是非常理想的。它们不会产生晕染效果，所以可以先用它们画出作品的轮廓，之后再涂色或加墨。但是它们不像软铅笔那么有表现力，用它们做实验的空间也比较小。

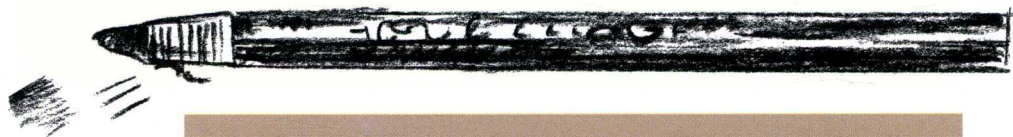
自动铅笔

平面设计师通常会使用自动铅笔，对于艺术家们来说，它同样很有用。自动铅笔不需要削尖，而且用它们画的线条粗细是一致的。自动铅笔的笔筒内径有很多种，可以在其中放入所需硬度的笔芯。当装上软铅的时候，可以用它画出各种各样令人惊奇且具有表现力的线条。

粗大的铅笔

粗大的铅笔通常会难住年轻的艺术们，因为它们看上去很粗拙，但是它们确实是最好的工具之一，可以让你的想象力天马行空、尽情流淌。你可以从固体石墨黑铅笔或带木杆的铅笔中选择一些。用它们可以画出各种各样粗细的线条，以及各种不同的表现效果。如果艺术家们想要对所有不同类型的笔触做尝试，这是很有价值的。

画纸

画纸分两种，一种是表面光滑的，一种是表面粗糙的。粗糙型的画纸适合用软铅笔，而且无须使用大量的铅笔就会产生很多色调。光滑的画纸更适用于制作细节要求高的作品。光泽纸板和其他卡纸一般都是纯白的，能表现出锋利而简洁的线条。如果你想要使用油墨印刷，或者需要将铅笔作品扫描到Photoshop中进行数字绘画，这些纸都是很好的选择。

你永远都不会知道，当你在乘公交车或者在银行柜台前排队时，好的想法就会忽然冒出来。年轻的艺术们往往认为他们会记住所有的事情，但大多数人可不那么想。

随身带一个速写本

当你脑子里满是想法、已没有空间存放更多新想法的时候，那么马上记下这些想法很重要，这样你就可以梳理这些想法并继续进行下一个创作。绝妙的想法犹如种子，开始时是那么微小，看起来往往微不足道。但是经过悉心培养，一个看似微不足道的想法却能逐渐从一闪念成长为艺术的参天大树，甚至可能会改变你的职业生涯。

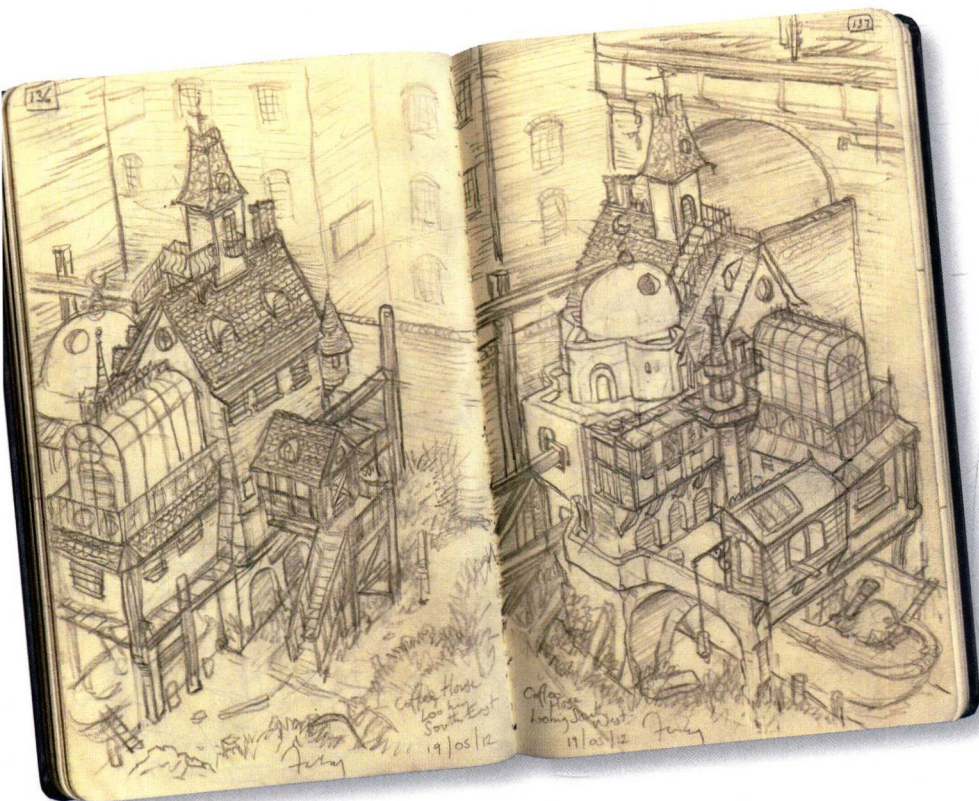
所以随时记录下你的想法——所有的想法都非常重要，不管看起来多么愚蠢可笑抑或薄弱无力。也许你正是在这随意地乱涂乱画中找到了通向未来之门的钥匙。

由于具备可以随身携带、便宜及简单实用的优点，速写本是随时记下奇思妙想的最好工具。市场上有种类繁多的速写本可供选择，所以找到一款尺寸、质量都符合要求的产品并不难。

▲ 产生自己的创作主张

有一个简单的原则，那就是越是重复画你的角色、服饰、道具以及设定，那么你的创作就越贴近生活。有抱负的艺术家在设计第一版本的时候经常会出现失误。不管第一次画得多么令你满意，还是要继续尝试画不同的版本，因为进一步的创作会提高你的创造力，并且毫无疑问会创作出更好的效果。

外出写生

在外写生时，硬皮精装速写本要比软皮平装速写本更好用，因为它们坚硬的书皮可以充当画板。

◀ 日常写生：地点

看得越多，画得也就越多。想象一下每日在上班或者上学路上遇到的老房子，平时几乎很少仔细观察。如果尝试将其绘制下来，就会开始注意到细节，并引领你进入幻想艺术设定中。摇摇欲坠的砖瓦、铁门上的锈迹或者离奇倾斜的屋顶，这些都会被发现，并绘入你的作品中。

速写本是隐私的

速写本上的作品不是为了展示而创作的，这是我们必须要牢记的重要原则。若是经常受到要创作一幅完美的作品供别人鉴赏这种想法的束缚，你的创作自由就会受限制，并且就无法激发你无限的艺术创造力了。速写本是为了创造想法，而不是为了完成作品而准备的，它使你能够自由发挥、允许犯错，你只需要把这些以及自己的创意简要记录下来即可。

22/03/11

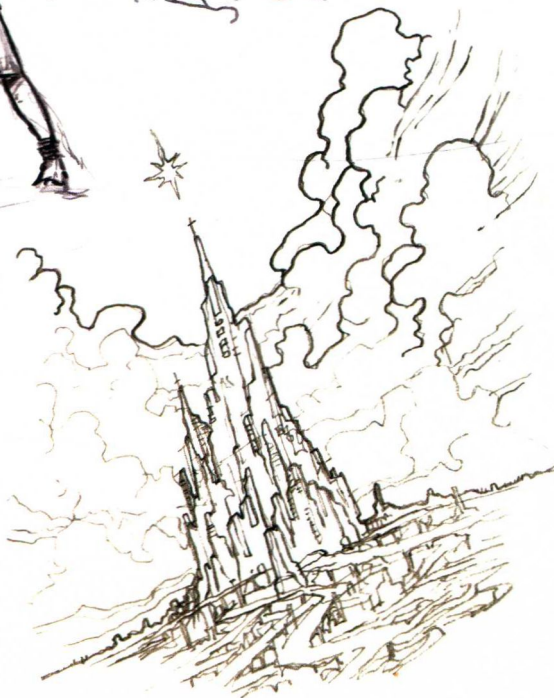
随时记录任何想法

不必刻意，只要简单记下你的奇思妙想，不管它们在当时看起来多么愚蠢可笑。

对运动的人物进行写生

描绘你所生活的世界也许看起来与奇幻战争艺术相距甚远，但是任何形式的生活创作都会对你成为艺术家有所帮助。比如，描绘你在公园里看到的打太极的人们，以及篮球运动员突破上篮的画面，都可以帮助你更好地创作出有声有色的战斗角色。

MA41 #1

Bethelheim