

Collins

欧美动漫技法经典教程

魔幻艺术

[英] Mike Jefferies 著
盛海艳 译

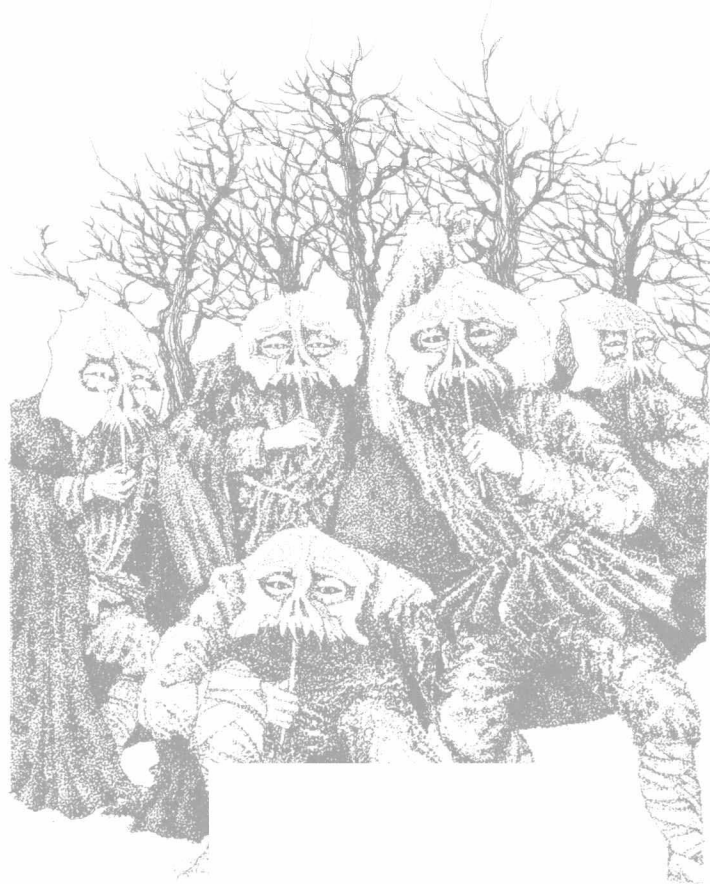
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

欧美动漫技法经典教程

魔幻艺术

[英] Mike Jefferies 著

盛海艳 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

魔幻艺术 / (英)解弗里斯(Jefferies, M.) 著; 盛海艳译. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 2
欧美动漫技法经典教程
ISBN 978-7-115-19456-5

I. 魔… II. ①解…②盛… III. 动画—技法(美术)—教材 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第204796号

版 权 声 明

Learn to Draw Fantasy Art by Mike Jefferies

Copyright © 1997 HarperCollins, Inc. All rights reserved.

Mike Jefferies asserts the moral right to be identified as the author of this work.

《欧美动漫技法经典教程——魔幻艺术》[2009.01], 由 HarperCollins 出版公司授权人民邮电出版社翻译出版。未经出版者书面许可, 对本书的任何部分不得以任何方式复制和抄袭。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书是《欧美动漫技法经典教程》系列图书之一, 这套图书畅销欧美十余年, 每本书的作者都是动漫界的大师, 作品生动有趣。

本书是一本魔幻艺术绘制技法的指导教程。书中内容浅显易懂, 将魔幻艺术绘画中的魔幻人物、人物姿势、比例和形状、服装和道具、运动、结构草图和场景等技法贯穿于实例, 并且对绘制步骤进行了详细讲解。

本系列图书不仅适合作为动漫爱好者的自学教材, 也适合作为动漫、游戏等专业师生的学习教材。

欧美动漫技法经典教程——魔幻艺术

- ◆ 著 [英] Mike Jefferies
- 译 盛海艳
- 责任编辑 陈 昇
- 执行编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
- 邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
- 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
- 北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/16
- 印张: 4
- 字数: 96 千字 2009 年 2 月第 1 版
- 印数: 1—5 000 册 2009 年 2 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2008-6095

ISBN 978-7-115-19456-5/J

定价: 18.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

很多人说,我之所以能够绘制出如此生动形象的魔幻画,是我的天赋使然。然而我并不这么认为。事实上,绘画和其他大多数事情一样,只有通过勤奋学习和刻苦训练才能取得成功。

我的绘画才能与其说是幸运或天赋,不如说是长期刻苦努力的结果。我记得还在学校上学时,班级里的许多同学在魔幻画方面都很有天赋,然而他们却没有在这方面下功夫。虽然我并不是最出色的一个,不过我一直都在坚持努力练习创作魔幻画,不断学习和提高绘画技巧,时至今日,已经通过 HarperCollins 出版了 10 本包含大量插图的魔幻小说。

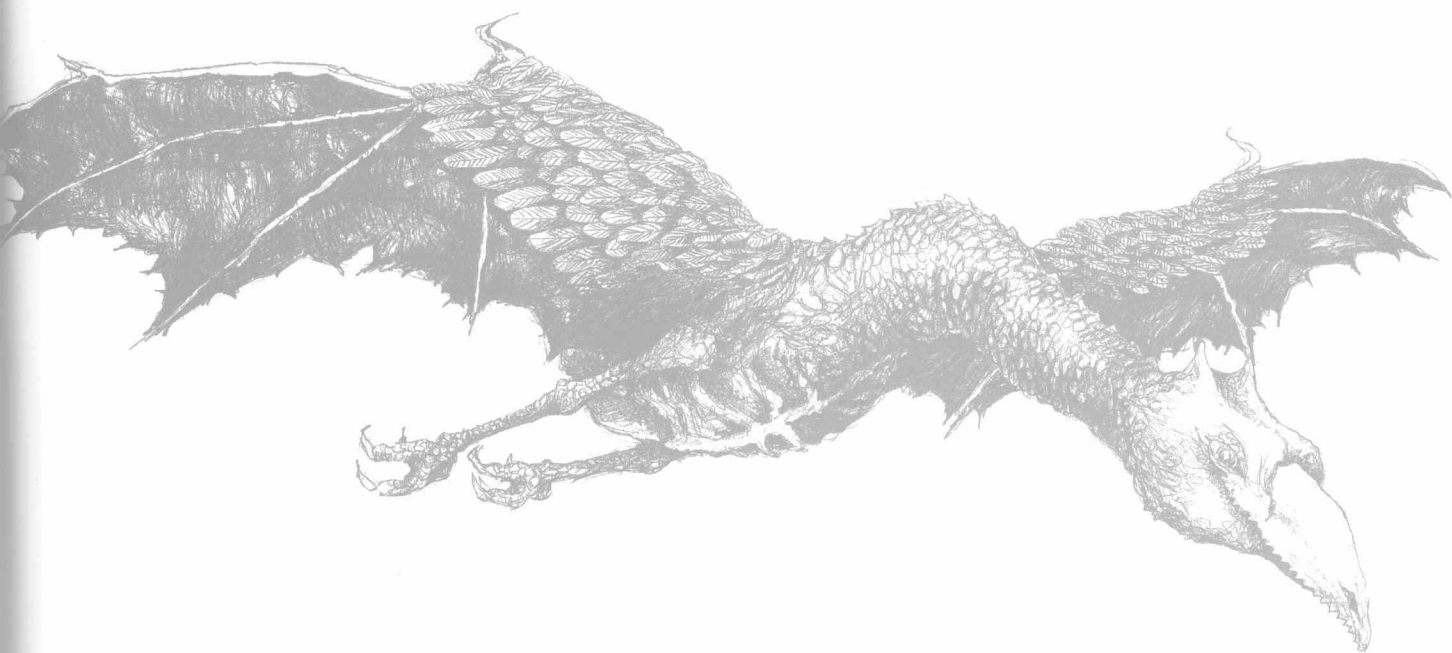
“我希望我能做到……但是太难了。”您可能会打退堂鼓。但我敢打赌您一定还记得如何握铅笔,而且还能在阅读自己钟爱的魔幻小说的同时,忆起儿时那些有趣的幻想。就让我来一步步引导大家,把那些故事中的英雄和坏蛋统统绘制出来吧!

Miko Jaffar

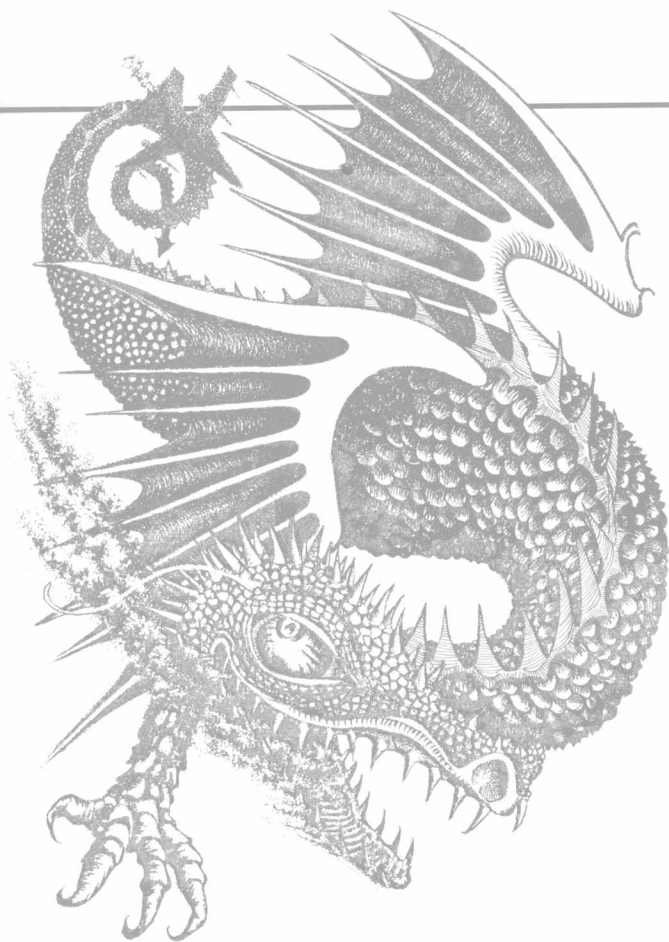

目 录

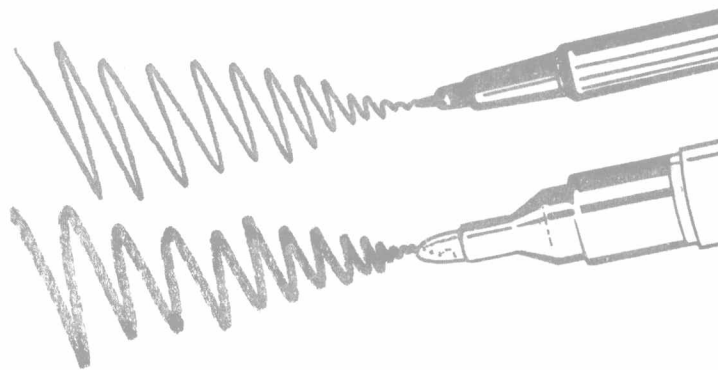

工具和设备	0
选择合适的介质	8
魔幻人物	10
人物姿势	12
比例和形状	14
服装和道具	16
魔幻兽	20
魔幻鸟	24
了解身体特征	26
树 精	30

天使和恶魔	32
术士和魔法师	34
运 动	36
结构草图	38
城堡和大本营	40
战车和战船	44
故事和氛围	46
场景	52
制作地图	54
改编素材	56

绘制此图使用的是针笔和素描纸。

水笔

水笔有各种不同的类型，可以绘制出多种风格效果。

圆珠笔

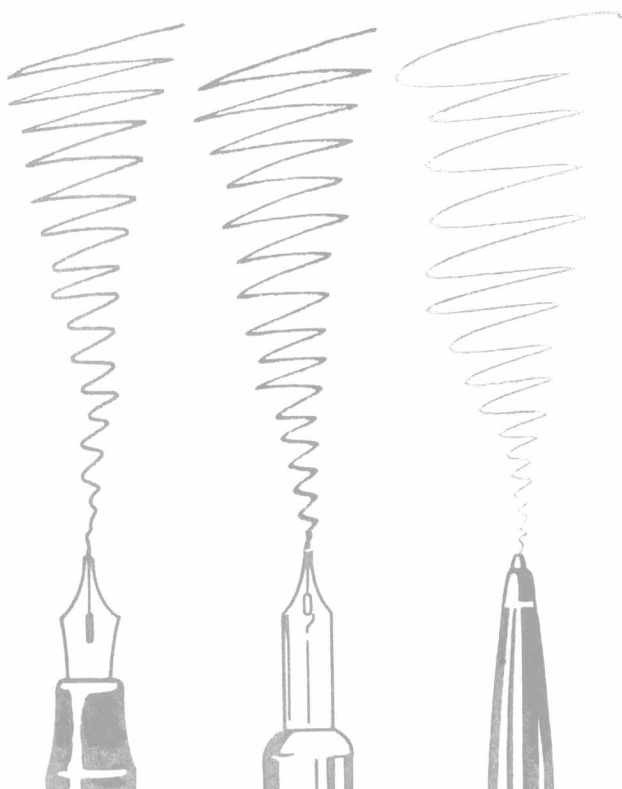
圆珠笔是人们广泛使用的一种笔，既便宜又易用，但其线条稍显僵硬而单一，不仅不宜涂抹，有时还会留下墨点。

制图针笔

针笔非常适于精确制图，比如建筑图纸等。此外还有各种不同笔尖宽度的针笔，可以绘制出多种效果。

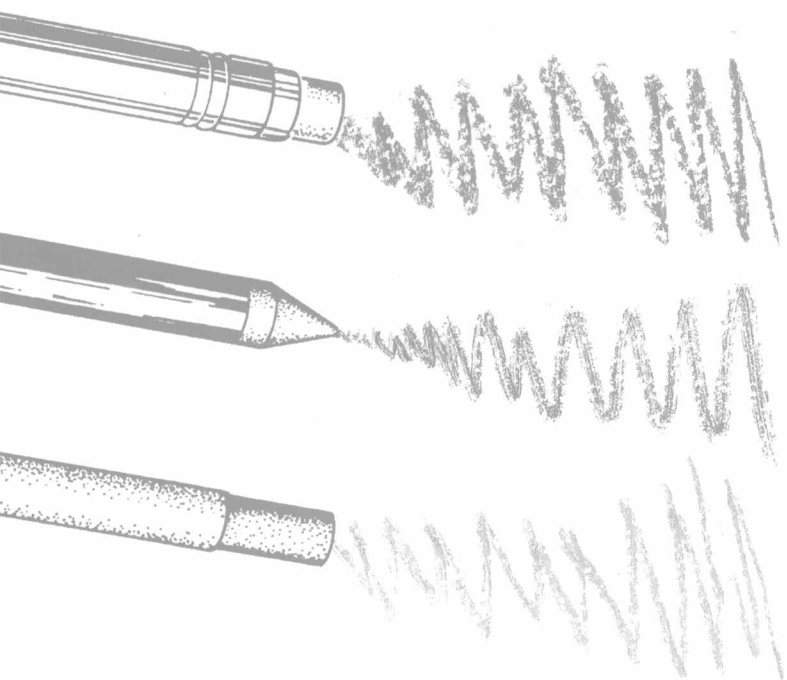
自来水笔

自来水笔也有各种不同的笔尖宽度，并且在绘制线条时改变压力大小即可获得不同粗细的线条。新式的自来水笔还可以使用墨水管，这样在绘图的过程中就无需频繁地补充墨水了。

艺术家提示

在同一幅画中使用多种软硬的铅笔和多种类型的钢笔，能够为绘画增加丰富多样的效果。

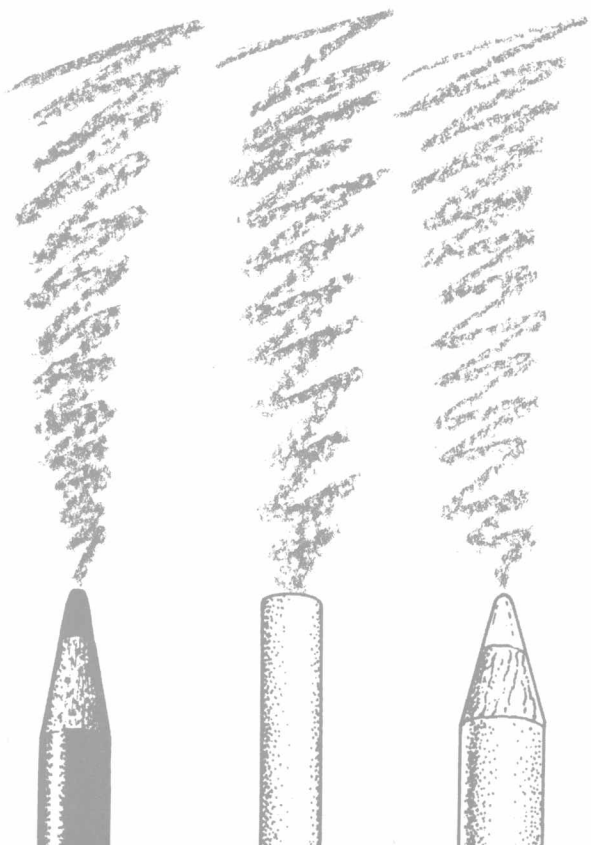
炭笔、色粉笔和蜡笔

这些绘图工具能够提供各种深浅不同的线条和纹理，但不适于刻画细节。

炭笔和孔特蜡笔

炭笔和孔特蜡笔都有铅笔式的产品，更便于使用，既可绘制出较粗的线条，也可绘制出较细的线条，而且还可以使用侧面进行大面积地涂抹。用手指进行涂抹还可以制作出渐变和阴影效果。

炭笔能够为图中的巫师头像提供较深的色泽。

在使用炭笔进行绘画时,可塑橡皮擦将是一种非常有用的工具。它不但可以用于制作两个区域相接处柔和而模糊的混合效果,还可以在画面中的阴暗处绘制亮部。

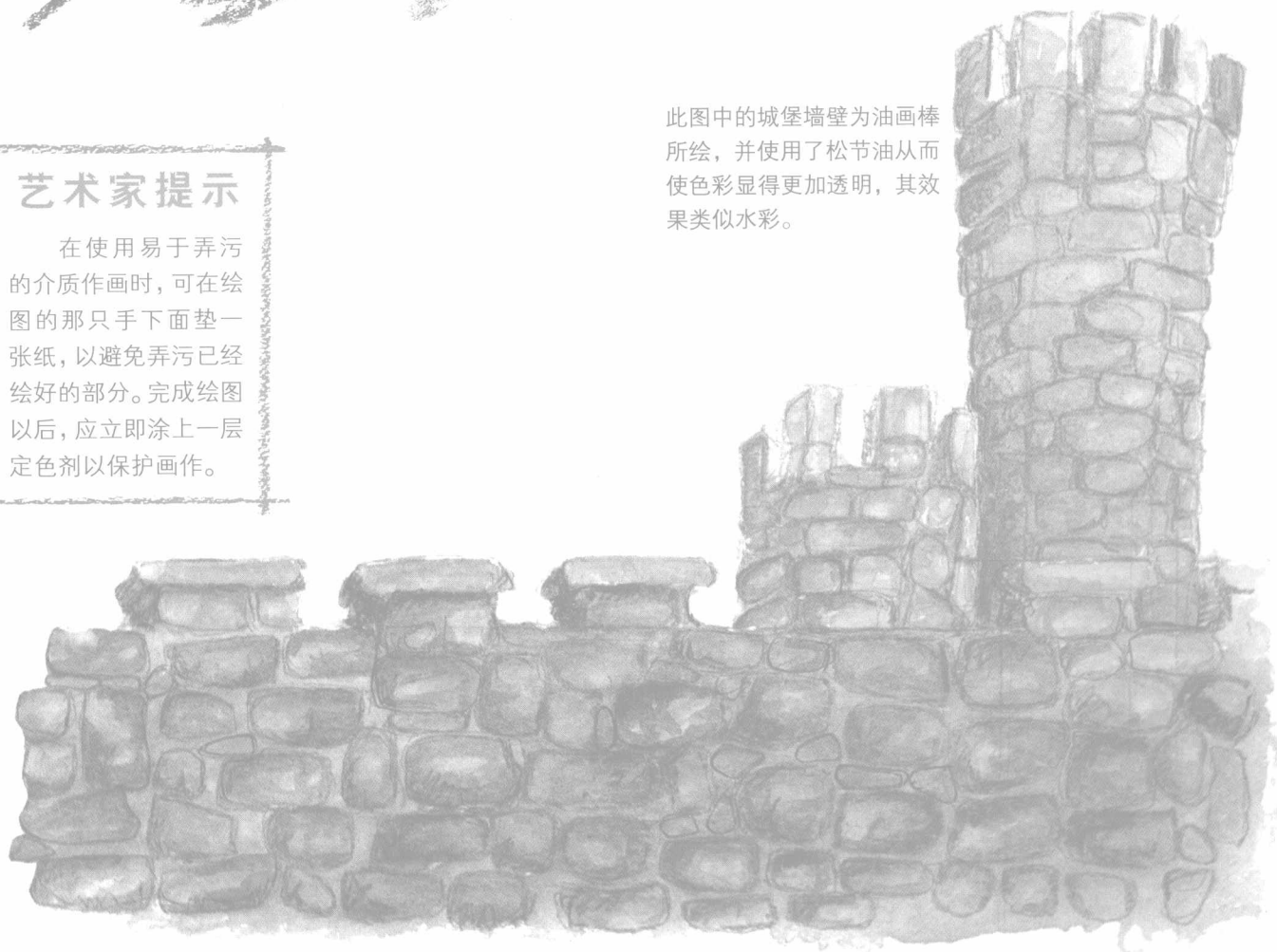
油画棒和彩色蜡笔

油画棒和彩色蜡笔有各种颜色可供选择,但其油性使得绘制之后难以擦除,因而在使用这两种工具绘制之前,最好事先打好草稿。

艺术家提示

在使用易于弄污的介质作画时,可在绘图的那只手下面垫一张纸,以避免弄污已经绘好的部分。完成绘图以后,应立即涂上一层定色剂以保护画作。

此图中的城堡墙壁为油画棒所绘,并使用了松节油从而使色彩显得更加透明,其效果类似水彩。

画笔和湿介质

湿介质可用于线条画，可增添色调和立体效果。

油画颜料

油画颜料既昂贵，干得又慢，还需要高超的绘画技巧才能获得较好的效果。水彩类绘画则更容易绘制和处理。

水彩

水彩画色调柔和，可以获得透明效果。而在水分较少时，还能绘出较深的色彩。与墨水和钢笔或铅笔结合使用，绘图效果会更佳。

树胶水彩

树胶水彩是水彩的一种，相比水彩而言，其透明度更低。

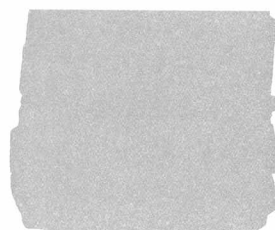
1

2

1. 绘制这些线条所使用的画笔从左至右依次为小尖头毛笔、宽头毛笔和大尖头毛笔。

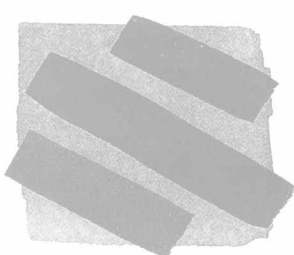
2. 增加水分可以逐渐降低水彩的色调，如上图所示为不同稀释度所绘出的效果。

3

5

4

6

3. 在一个颜色较浅的均匀湿图层上，可添加颜色较深的新层。

4. 要防止颜色混杂，可在前一个颜色层干燥后，再绘制新层。

5. 要获得柔和、模糊的效果，可首先让纸变得潮湿一些，然后再在上面绘制水彩。

6. 墨水或浓缩水彩会在潮湿的纸上晕开。

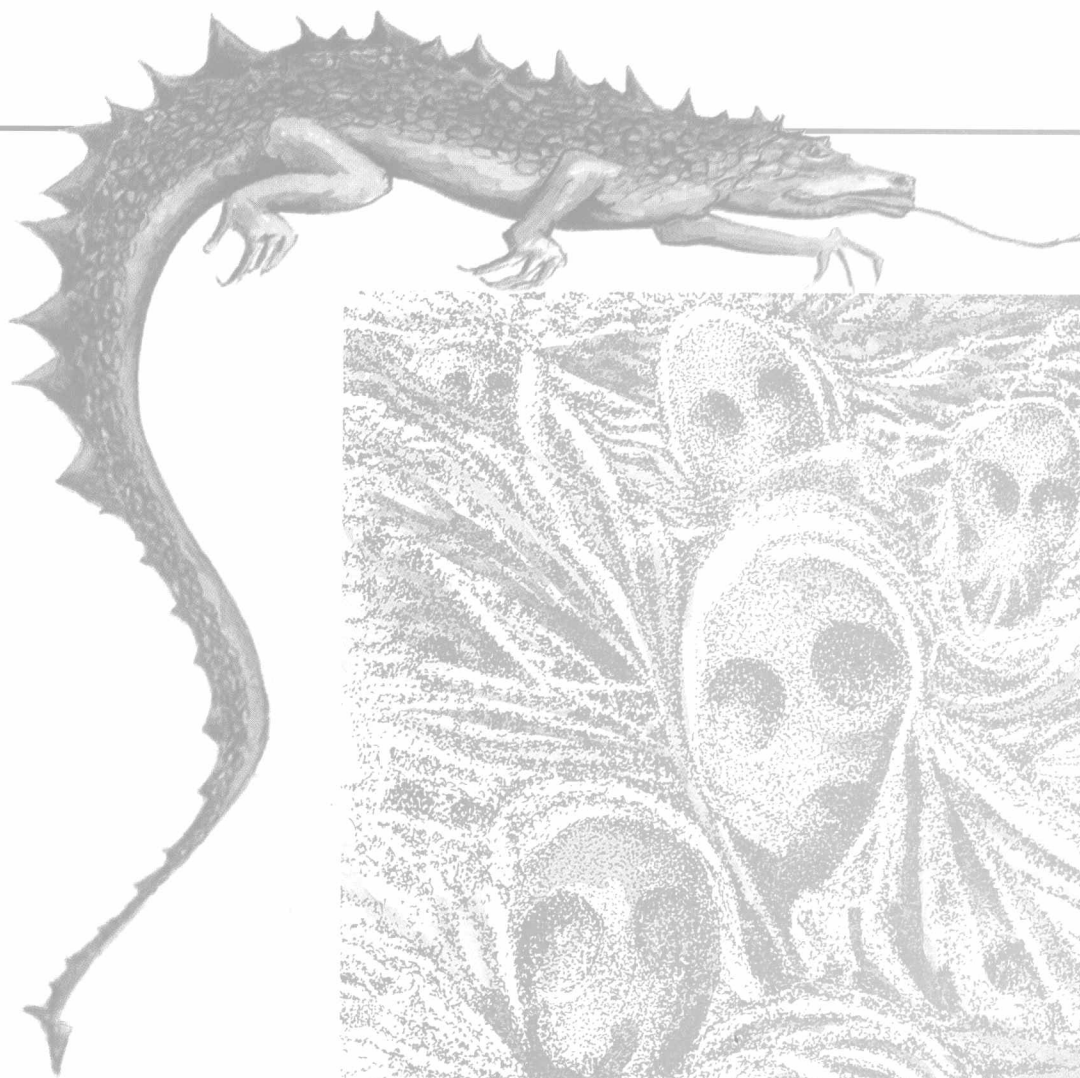
丙烯颜料

丙烯颜料可作为水彩使用。若未经稀释，则效果接近油画，但使用相对简便。

毛笔

毛笔种类繁多，可用于小区域或大规模上色或调整色调。其中貂毫毛笔最适合用于水彩画，虽然较为昂贵，但绘制出的画作能够保持更久，且绘制出来的效果更佳。由松鼠毛或合成纤维制作而成的毛笔相对便宜。可尝试使用不同画笔以查看具体效果，以便从中选择合适的画笔。

除画笔以外，还需要一个用于调色的调色板以及两个水瓶——一个用于稀释颜料，另一个用于清洗画笔。

水彩非常适合用于描绘动物，可绘制出柔和、细微的颜色（上图）

图中鬼魂的形象由墨水和钢笔在水彩底上使用点彩的手法绘制而成（右图）

艺术家提示

在每次使用完毕之后，都需要清洗毛笔。特别是在使用防水墨水后，泡在水中的毛笔将会很快变质。

新闻纸(News print)非常廉价, 因而适合作为练习用纸或草稿纸。

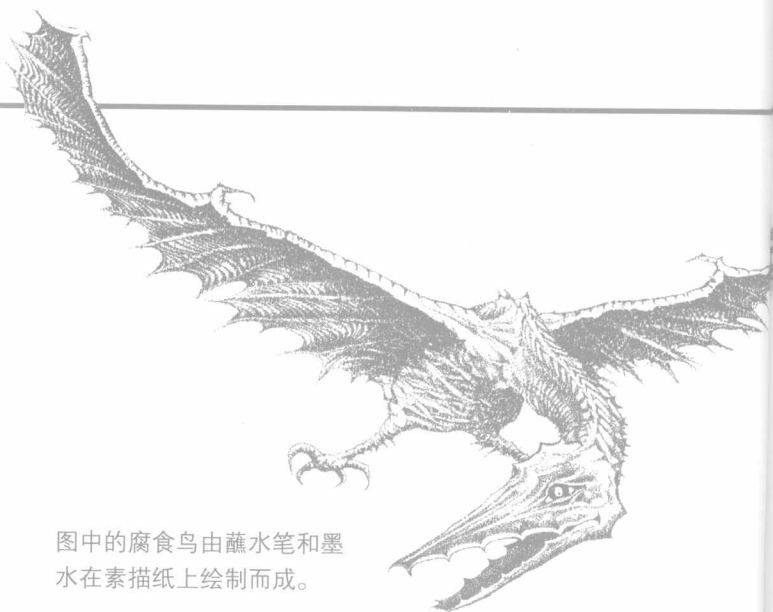
描图纸(Tracing paper)是一种半透明的纸, 可以放在别的图像上面进行临摹。

文具纸(Stationery paper)通常大小统一, 表面硬而光滑, 适于用钢笔作画。

图画纸(Cartridge paper)通常表面有一层细小的纹理, 适合多种风格的绘画创作。

图中的腐食鸟由蘸水笔和墨水在素描纸上绘制而成。

纸张

使用不同的纸张绘制出来的效果也不尽相同。可尝试在不同类型的纸张上进行绘制, 以选择合适的纸张。使用不同的纸张和工具绘制同一幅画, 将会获得不同的结果。

一些绘画工具可能不适合用于某些类型的纸张。钢笔和墨水不适合在有明显纹理的纸张上进行绘制, 而粉笔或蜡笔在表面光滑的纸张上绘出的效果较差。总的来说, 光滑的表面适于使用钢笔和水彩创作富于表现细节的绘画, 而较为粗糙的表面则适于使用蜡笔、铅笔和炭笔作画。

根据生产方式的不同, 共有3种类型纸张表面: 热压(光滑)、普通(非热压, 稍微粗糙)和粗面(有纹理)。

水彩纸

水彩纸是最昂贵的纸张。它以重量计算, 以厚度作为区分。水彩纸非常结实, 较厚且吸水性好, 能够长时间保持水彩色泽。它的成分与普通的纸不完全相同, 其中还包含棉和/或麻质。这种纸非常适合绘画, 并且防酸, 即使暴露于阳光中也不会变黄。水彩纸通常有漂亮的纹理, 通常根据制作工艺的不同称为“条纹”或“网纹”。

安格尔纸(Ingres paper)有多种颜色，其表面稍为粗糙，是蜡笔和炭笔绘画的最佳选择。

水彩纸(Watercolour paper)较厚且吸水性好，其表面粗糙，适合绘制湿画。

光泽纸板(Bristol board)是一种稍硬而表面光滑的纸，适用于钢笔绘图。

草图画纸(Layout paper)是一种半透明的纸，重量轻，非常适于钢笔或铅笔绘图。

图画纸(Cartridge paper)

图画纸最适于做日常绘画练习。这种纸张有浅黄色和白色两种，或成张或成卷出售。它的表面稍有纹理，能够适合多种绘图需要。

胶订纸(blocks)、本(books)和便笺簿(pads)

书本和便笺簿通常由图画纸制成，既方便画作的保存，又可用于户外写生——尽管在大街上并不一定能够找到合适的对象，不过也不失为灵感的来源。

文具纸(Stationery paper)

文具纸虽然大小单一，但很适合钢笔或铅笔绘画。复印纸(Photocopying paper)和文具纸特点类似。

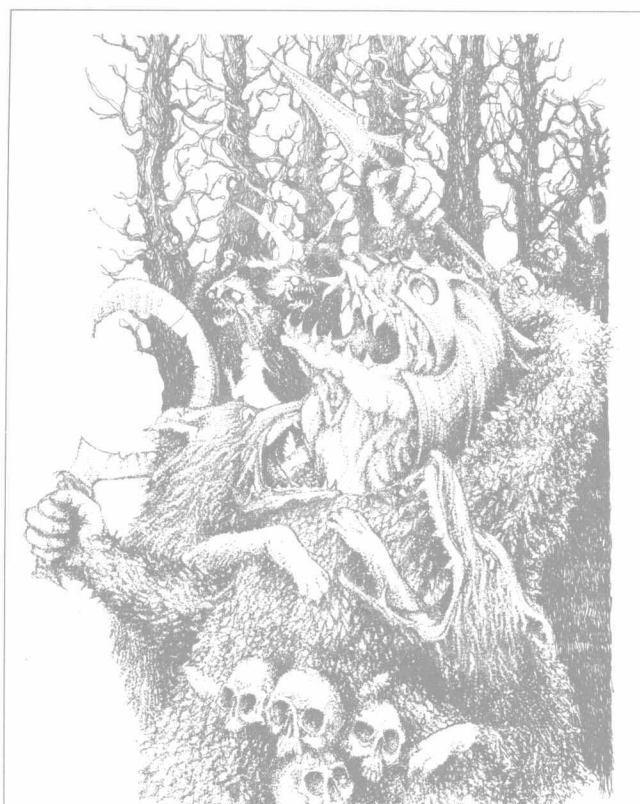
描图纸(Tracing paper)

描图纸虽然不适合进行直接创作，但依然可以利用。不要羞于模仿其他人的绘画作品，通过临摹书本或者杂志上的一些作品能够提高一个人的绘画技巧。此外，还可以利用描图纸的透明性，在几张不同的描图纸上绘制草图，然后将其重叠以寻找最佳组合效果。

图中的死灵怪物由2B和4B铅笔在图画纸上绘制而成，并为其添加了一个厚重的黑色阴影背景以营造恐怖神秘的幽暗氛围。

选择合适的介质

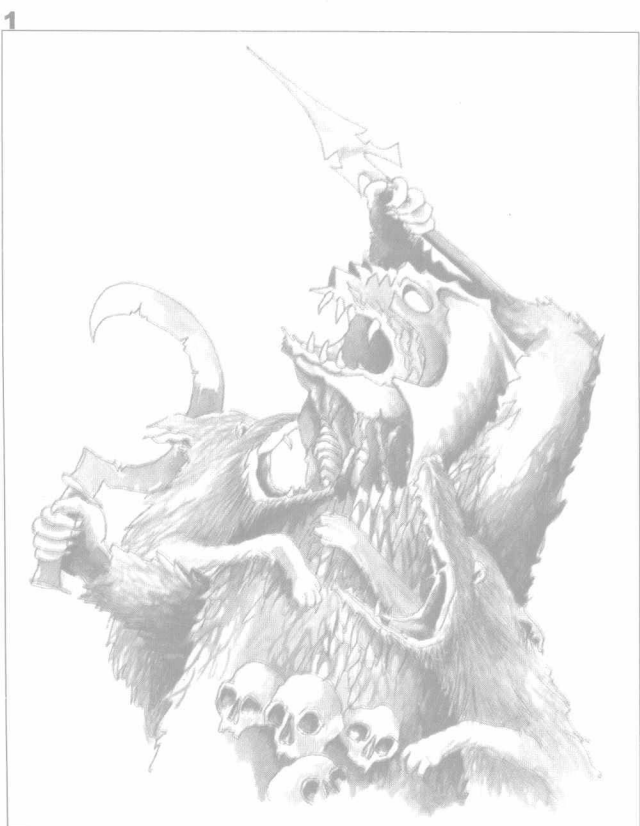

应尽量尝试使用不同工具在各种纸张上进行创作,这样既能熟悉各种工具在不同纸张上的绘制效果,还可以了解哪种工具和纸张最适合自己的创作风格。

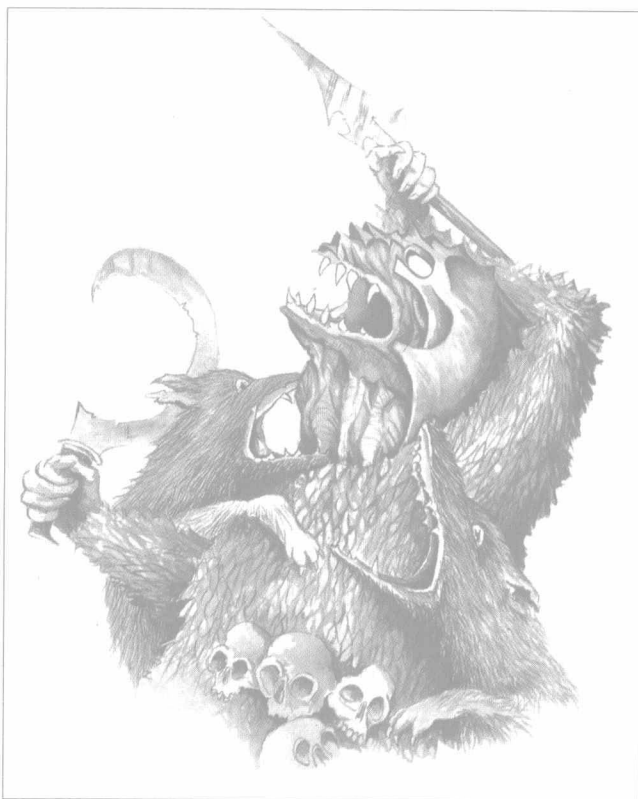
工具和纸张的选择一般由要绘制的对象决定。例如,如果要绘制的图中包含大量细节,则适合使用铅笔或钢笔和墨水。水彩或水墨画易于表现光和阴影。包含运动元素的图像则适合使用炭笔或在粗糙的纸上进行绘制。此外,使用某些工具组合可能会获得意想不到的效果。

尝试使用各种工具和纸张还有一个非常重要的原因,即多加练习才能掌握各种工具的使用技巧,避免因操作不当导致的意外事故而损坏绘图,例如从钢笔中溅出墨水或无意中弄污了炭笔画。

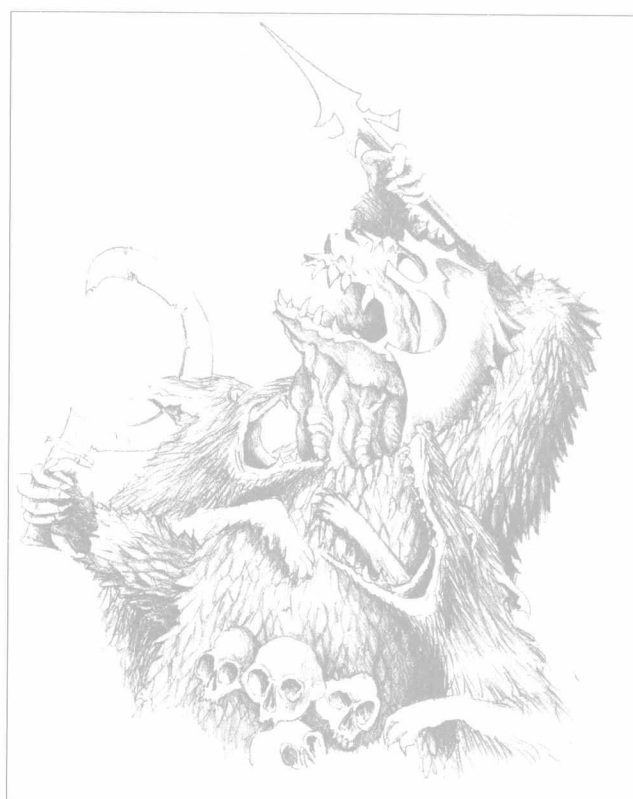
这两页中一共提供了6幅使用不同的绘图工具绘制的疯狗斗怪图。随着纸张和绘图工具的改变,最终的效果也各不相同。当然,6幅图之间的某些差异是故意而为之。

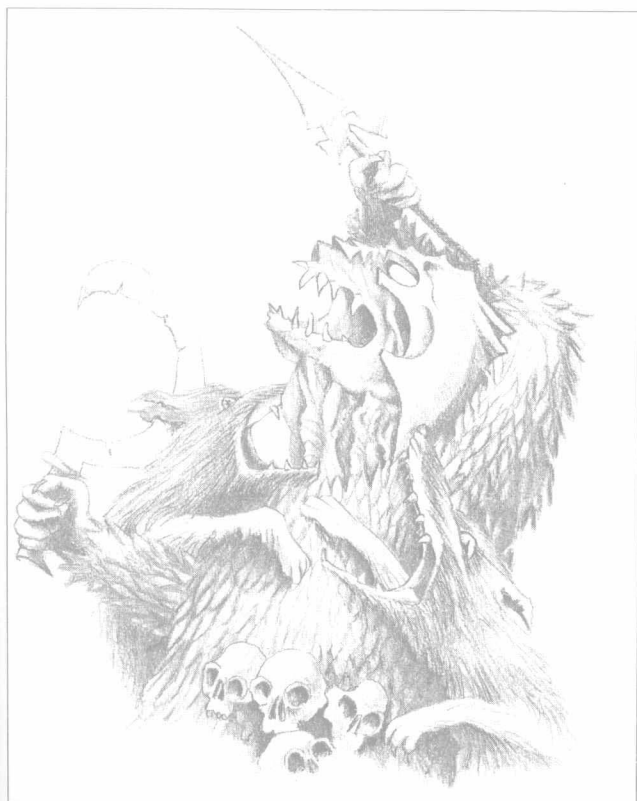
1. 使用钢笔和墨水在素描纸上绘制的效果。
2. 使用钢笔和墨水在图画纸上绘制的效果。
3. 使用水彩在粗糙的水彩纸上绘制的效果。
4. 使用彩色铅笔在粗糙的纸张上绘制的效果。
5. 使用2B和4B铅笔在图画纸上绘制的效果。
6. 使用炭笔在粗糙的纸张上绘制的效果。

3

5

4

6

魔幻人物

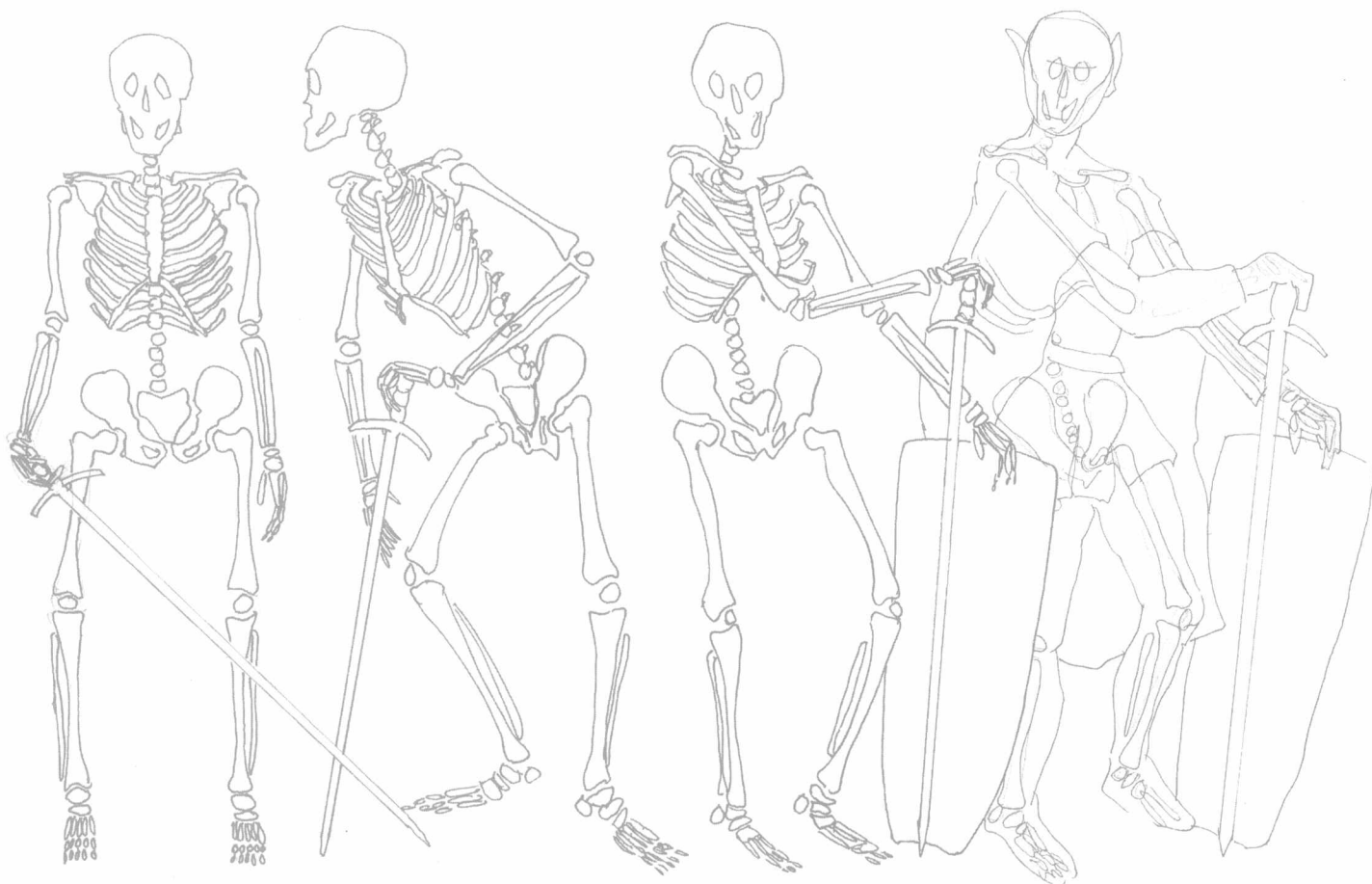
了解一些解剖学的知识非常有助于理解身体结构,比如各个部分的比例以及躯干和四肢是如何结合在一起的。

魔幻人物通常是半人半怪,属于独特的一类。虽然他们并不完全符合人体各部分的比例结构,但无论差别多么大,都可以从人体比例发展和衍生出来。

相同比例

有一点需要注意,即人体以脊椎为中线一分为二,两边骨骼相互对称。因而无论两边胳膊或者腿呈什么样的姿势,都应该符合相应的比例。

在本页图中展示了不同角度的骨架形态,注意其中脊椎骨的变化,以及肋骨和骨盆的相应变化。此外,还要注意膝盖的位置,以及随胳膊移动时肘的位置变化。

这些人体骨骼图(上图)为铅笔在白色图画纸上绘制所得。一旦角度合适,则可为这个精灵战士绘制身体和服饰。

由骨架开始

在确定要画的对象之后，首先浅浅地描绘出身体骨架。稍微花费一点时间绘制骨架草图有助于获得生动、真实的角色身体姿态。注意，接近皮肤的骨骼往往是凸显出来的，如膝盖、肘、手腕和脚踝。

绘制外貌

前文中，人体骨骼图中第四幅骨架已经完成了初步处理，可以粗略地看到一个精灵战士的形象，且脸部的鼻子和眼睛的位置都已标出。同时也绘制了精灵战士身上穿戴的锁子甲、披风以及手持盾牌的结构草图。

完成润色

在完成后的图中，精灵战士的有着长长的尖耳朵和一副严肃、沉默的面容。此外，他上身穿的锁子甲上增添了细细的铁环，腰部还画了一把精美的匕首。注意披风下的阴影为画面增添了层次感和立体感。

图中精灵战士腰间的链子护甲为 HB 铅笔所绘，而阴影则为 2B 和 4B 铅笔所绘。

艺术家提示

在绘制外表之前，最好先绘制脊椎、头部以及胳膊和双腿位置的草图。