

疯狂机车

——如何绘制酷车、卡车和摩托车

[美] 德莫特·华立熙 著
姚 静 译

上海人民美術出版社

*mean
machines*

疯狂机车

—— 如何绘制酷车、卡车和摩托车

[美] 德莫特·华立熙 著
姚 静 译

上海人民美術出版社

致谢

感谢古道赛车协会 (VRRA)、加拿大老式摩托车集团 (CVMG) 和世界各地的机车艺术家们。

尤其感谢帕姆·维兹曼、埃琳·尼维斯、杰弗里·布鲁克斯以及北光图书中的优秀作品，对本书编写的帮助和支持。

献词

此书献给所有青年艺术家，包括我的三个女儿，莎拉，佩奇和劳伦。

图书在版编目(CIP)数据

疯狂机车——如何绘制酷车、卡车和摩托车/[美]德莫特·华立熙著；姚静译.—上海：上海人民美术出版社，2010.07
(动漫洋学堂)

ISBN 978-7-5322-6813-9

I. 疯... II. ①德...②姚... III. 漫画—技法 IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第083899号

Mean Machines. Copyright © 2007 by Dermot Walshe. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

Right manager: Ruby Ji

中文简体版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有，侵权必究

合同登记号：图字：09-2010-222

动漫洋学堂

疯狂机车

——如何绘制酷车、卡车和摩托车

著者：[美]德莫特·华立熙

译者：姚静

统筹：姚宏翔

责任编辑：赵春园

特约编辑：丁雯

封面设计：李俊杰

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

印刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开本：889×1194 1/16

印张：7 印张

版次：2010年07月第1版

印次：2010年07月第1次

书号：ISBN 978-7-5322-6813-9

定价：39.00元

进制换算表

1英寸 = 2.54厘米

1厘米 = 0.4英寸

1英尺 = 30.5厘米

1厘米 = 0.03英尺

1码 = 0.9米

1米 = 1.1码

1平方英寸 = 6.45平方厘米

1平方厘米 = 0.16平方英寸

1平方英尺 = 0.09平方米

1平方米 = 10.8平方英尺

1平方码 = 0.8平方米

1平方米 = 1.2平方码

1磅 = 0.45千克

1千克 = 2.2磅

1盎司 = 28.3克

1克 = 0.035盎司

献词

你好，欢迎来到《疯狂机车》的世界！我的童年在加拿大安大略省度过，上完高中之前一直生活在离多伦多市一个小时车程的农场里。当时的生活，虽然没有电子游戏或电脑，但却充满着无限的快乐和趣味。我虽然一直擅长绘画，直到接触漫画这种艺术形式之后，才开始倾注更多的精力。

当我15岁的时候，家里的墙壁上挂着巨大的蜘蛛侠和钢铁人的手绘海报，它们是被我剪切后粘贴而成的。我特别怀念的是一幅巨幅太空堡垒卡拉狄加，我真是喜爱这种结构复杂的巨型太空飞船。这是我的第一幅《疯狂机车》。

我一直都在和朋友比赛认识各种机车及模型，看谁能最快地分辨其型号。我曾卸掉家里拖拉机的驱动齿轮，曾日复一日地拉着四轮车耕地，甚至尝试手动档驾驶5吨的卡车（但仅是在田间，因为当时我还不到16岁）。

然而，生命中的第一辆摩托车给了我最大的震撼。我带一个外乡游客去干草场，坐在本田的后座上，顿时被它的魅力所吸引！我们的农舍孤独地矗立在高速公路边上的山巅处，早在摩托车到来半分钟前就能听见摩托车声。因此我有足够的时间跑到窗前观望它们（这个习惯一直保持至今）。

我是用大学的学费买了第一辆摩托车。实际上它并不贵，我还变卖了一个相机支付了一半的钱，我仍清晰地记得驾驶它的那一刻。之前我从未开车上路，所以没有充分的准备，但还是拿着我的临时驾照，从零售商那里买了辆雅马哈。当时我在市区租房，在驱车回家大约一小时的车程中，练习了驾驶技术。

许多年来，自从这第一辆雅马哈之后，我经手过约五十辆摩托车，正因为如此一直小伤不断。我参加过世界级的比赛，如赛道（Mosport）和戴托纳（Daytona），也困难地穿行于东京和印度尼西亚的拥挤街道，亲眼目睹了人们对车是多么地着迷。

世界各地都有俱乐部和组织，致力于搜集各款特殊的机车，组织多种形式的自驾游。在加拿大，我是三个俱乐部的会员，走到哪里只要提及摩托车，都能和大家一见如故。

正如之前提到的，我的确上过大学，而且还上过两所，但是在所从事的领域中感到前途未卜。记得有一次我就艺术谋生的问题提问一位大学艺术教师，他居然表现出愤怒和质疑！但当我最终还是回到绘画当中，找到自己的成功之路时，我听见了内心的真切呼唤。我致力于我所喜爱的事业，并愿意为之付出一切。

过去的15年间，我一直投身于电影制作业。作为概念艺术家，也常做一些兼职，为电视、电脑游戏或电影做创意概念，每份这样的工作都是一次有趣的挑战，给我机会绘制不同的场景和尝试迥异的风格。也正是在这极具挑战的艺术之路上，我结交了越来越多有才华的朋友！

如果你发现自己热爱绘画，想知道走艺术的路到底有没有未来，我告诉你：“一定有的”！绘画并非易事，但当我坐下，勾画、上色时，我忘却了所有的困难。

如果你真心地喜欢你所从事的行业，我想不管你的兴趣在哪里，你都会找到一条通往成功的道路。引用我朋友彼得·谢帕德的一句话“你得驾驭自己的比赛”。

祝好！

德莫特·华立熙

DERMOT

目录

前言

第8页

1 发动引擎 材质和基础

第10页

2 生性狂野 摩托车

第26页

3 风格各异 汽车

第46页

4 巨型怪物 卡车

第74页

5 未来趋势 疯狂机车的未来

第90页

总结

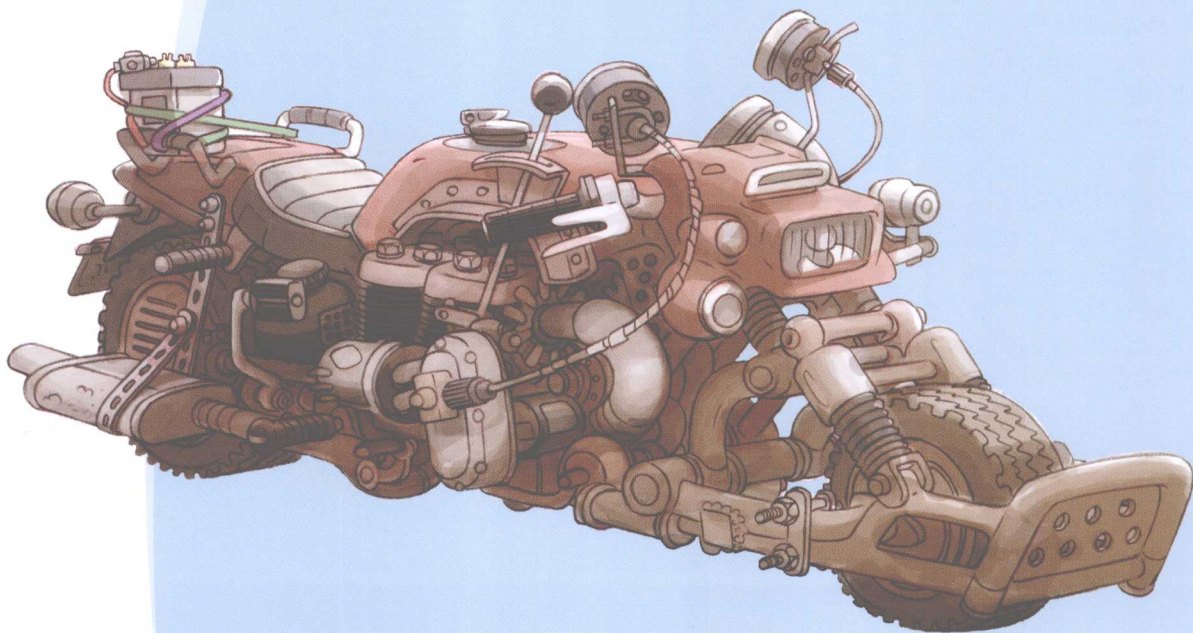
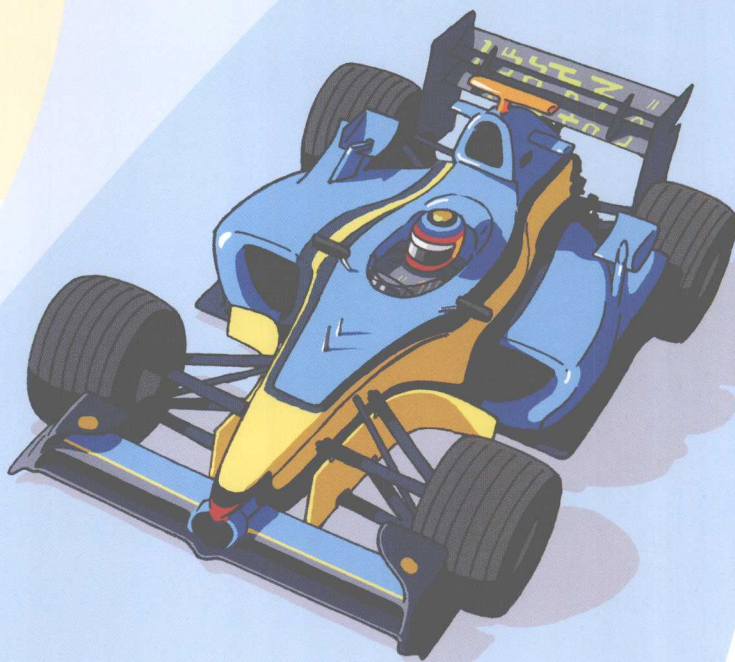
第106页

词汇表

第108页

索引

第110页

想象一下一个没有电脑和电视的世界。现在我刚43岁，而当我十几岁的时候，电子游戏和录像带甚至还没被发明出来。因此对于我来说，很容易设想一个没有汽车、卡车和摩托车的场景。妈妈常给我讲述她年轻时候的生活，那时甚至没有电和抽水马桶。在那个年代，人们会为一辆来到小镇的汽车兴奋不已，甚至放下手中的农活，围聚在一起一睹这个最新的奇迹般的创造。

这是新时代的黎明。几千年来，人们一直以木制马车或驴车作为主要的交通工具，农民们跟在牲畜牵引的单铧犁后辛苦劳作，用缓慢的四轮运货马车把农产品运往城市。

随着第一台蒸汽机以及随之而来的内燃机的诞生，整个世界焕然一新。运货卡车的问世，意味着农业生产所需的劳动力越来越少，而私家车的增多，使不再从事农业生产的人们迁移到了城市。

电脑时代就此到来！近郊住宅区、加油站、12车道的高速公路和汽油的需求量迅猛增长。很难想象仅仅在上一代，人们还是徒步去城镇，从天然的小溪中取水，用煤油灯照明。想想看，再过一个75年，我们又去面对怎样的一个新世界，而这个新世界离我们其实并不那么遥远。

在过去的30年中，我们经历了从电唱机、盒式录音带、CD到数码音乐的飞速演变。在汽车领域同样如此，1990年人们使用的还是引擎驱动的改装马车，仅15年的时间，福特汽车公司就推出装配线技术，到20世纪30年代，全世界数以百计的汽车生产商，已向发达国家销售了几十万辆私家车。如果你在1930年还开着一辆1905年产的车，未免显得荒唐可笑。然而即使在世纪之交的时候，有人说如果车速超过每小时40英里，开车的人就会发疯。

所有这些竞相更新的技术，成就了上千种不同的设计产物。也正是如此多样化的设计，使我们在绘画时有了更多的选择。站在艺术家的角度，多样化的设计是趣味无穷的，它们的变换引起了强烈的好奇心。关注从20世纪20年代到30年代的机车，你会发现其中不乏能工巧匠的杰出之作，如风格化的机车挡板就像手工雕塑一般，高档的汽车内部有过多奢华的装饰。这些形态和功能都是人类智慧的结晶。

虽然20世纪30年代已有奢华的汽车（像劳斯莱斯和宾利），也有不用回收的廉价汽车（像T型车），但直到30年后，其种类才更加丰富多样。各种各样的特制机车不断问世，展示着其独特的风采。

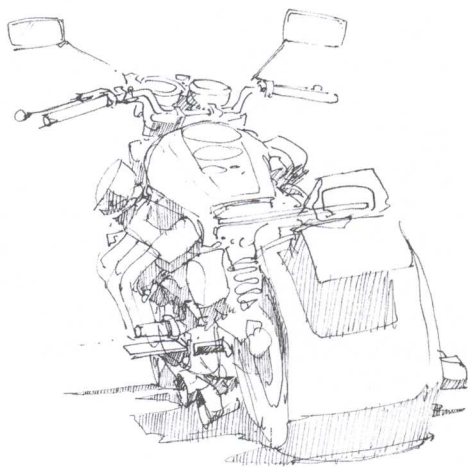
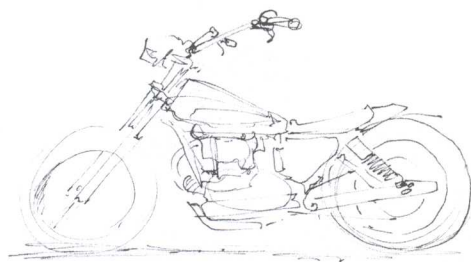
20世纪50到60年代间，一些公司专注于运动型的轿车并通过竞赛提高品牌的知名度，一些公司专注于经济型的轿车，另外一些则提供高档的私家车。特制的异型车则针对那些追求个性的极少数人，而当时日本公司已开始打造更小更

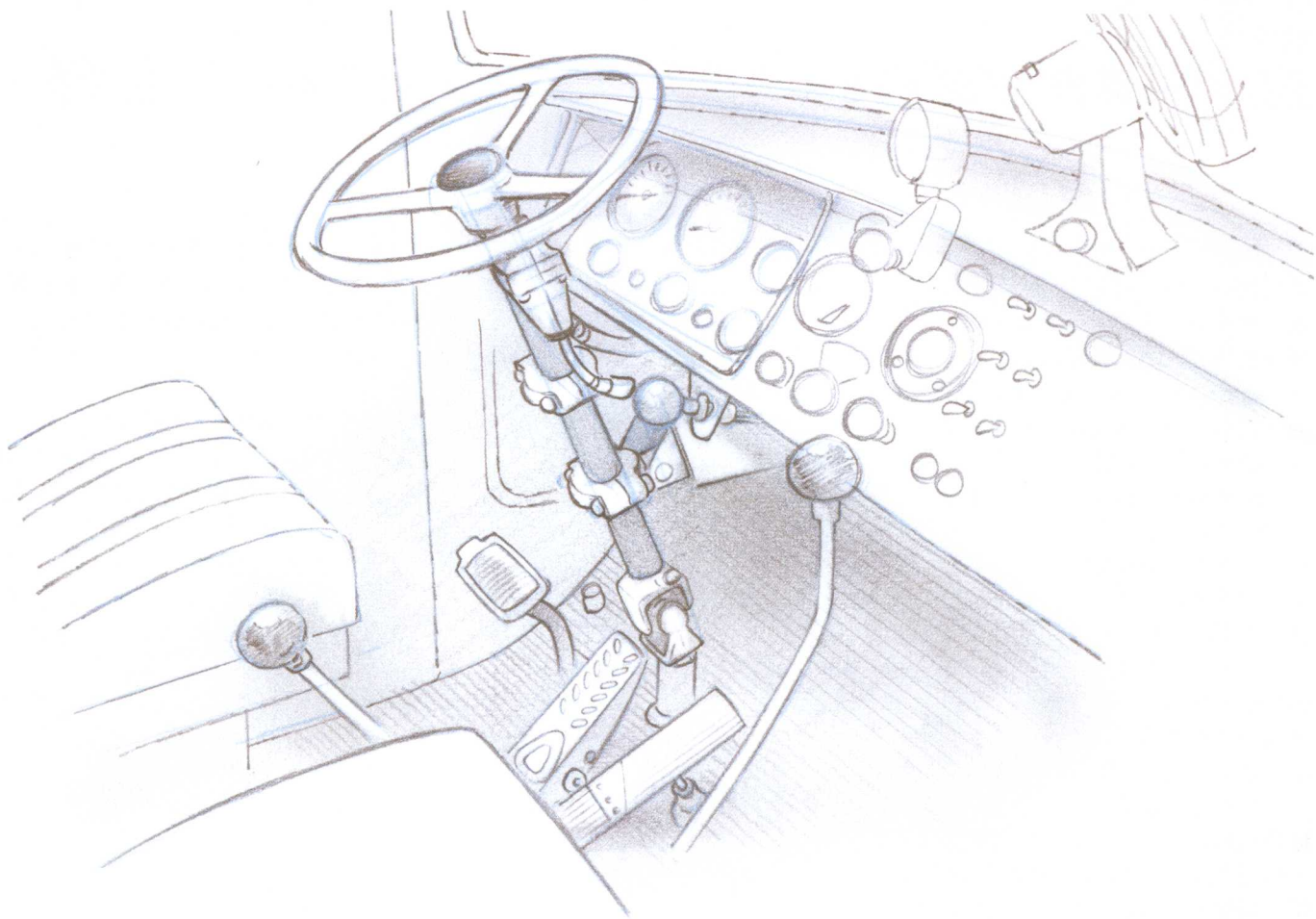
经济的车型，进一步提高了汽车在实用性方面的标准。

摩托车和卡车领域也经历了相似的成长过程。虽然第一辆卡车还是用轿车车架改装而成，但之后就朝着专业化的方向迅速发展，特制的卡车如水泥卡车、18轮卡车等逐步问世。

两轮机车也有着类似的演进历程。它们最初大多是以机动自行车的形式出现（只有少数奢华的制造者除外），但在此后的十年中也变得越来越专业化。一些国家认为摩托车是一种合理的交通工具，应该在机动车道上分有一席之地。而另一些国家则视摩托车为奢侈而危险的竞技车替代品。当然，摩托车的加速速度远远快于汽车，并且驾驶者的确需要掌握更多技巧、倾注更多的注意力才能够做到安全驾驶。但即便如此，仍有小型踏板摩托车、通勤摩托车、观光旅游摩托车、越野摩托车、前轮伸出式摩托车、公路摩托车等多种为特殊道路、地形和人群所特制的摩托车种类。

汽车是一个真实的现代化奇迹。

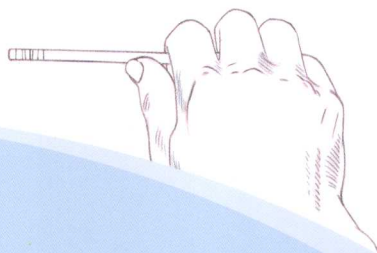
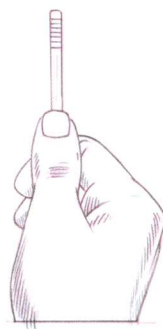

汽车、卡车和摩托车的未来会是什么样呢？回顾这过去的一个世纪，你不难想象它们的未来。想想发明创造者们一直以来是多么地匠心独运，我可以毫无疑问地说，在不久的将来，我们将会驾驶着更多种类千姿百态的机车。

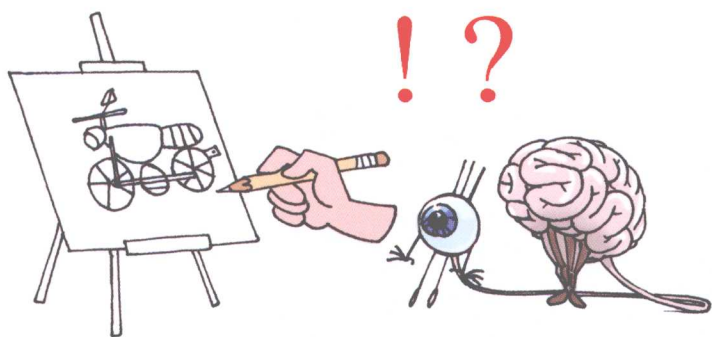
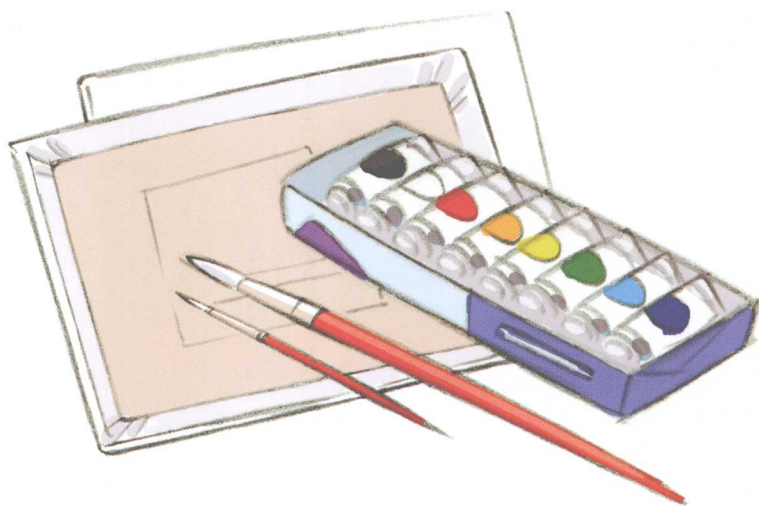
作为艺术家，你可以尝试新的理念，可以梦想新的未来，也可以通过你的方式继承历史。我打算在本书中呈现给你的仅仅是机车真实风貌的吉光片羽。我在某些章节中介绍了绘画技法，但我认为你不需要花费太多的时间学习这些技法的理论。绘画的天赋与生俱来，因人而异，鼓励或是劝阻都是双刃剑。一些人只需要“听”就能够学会音乐，同样，你也可以只通过“看”来学习绘画。但关键是你必须确实实地看了并真正地理解了你所看到的一切。

作为从事电影业的艺术家，我在日常工作中常常与跨专业的其他艺术家合作，我们都相信存在这样一个超越行业的共识原则：必须看起来不错。一切服从于这个共同的目标。绘画原理不仅有助于我们理解我们所做的，对激发我们的灵感更是至关重要。我希望这本书能够成为你成功道路上的灯塔！

1 发动引擎

材质和基础

工具：从基本到完备的清单

绘制疯狂机车首先需要的是……

纸张

如果不是创作终稿，购买特殊的纸张就是浪费。首先，要购买大量合适的廉价纸。我是从自己公司的仓库中购买成盒的复印纸用于草图的练习。非常合算！2500张品质优良的光面纸只要20美元，相当于一个上等速写本的价格。

以下是我推荐这样做的原因：处于初学阶段的艺术家，你需要毫不拘束地不断尝试，因此使用便宜的纸张会令你在尝试过程中更加自然从容。而优质纸因为太贵不能轻易浪费，会给人过多的心理负担。这里只是经验之谈！在寻求成功之作的道路上，势必会产生大量粗糙的失败作品，如果想要继续进步，你要习惯于抛弃其中拙劣的部分。

我还发现，许多速写簿不适于用铅笔；事实上，它们的纸面过于粗糙，容易钝化笔头，纸面也容易被擦脏。如果你一定要用速写簿，我建议使用普通的纸张，如会计用的便宜账本，或打折店里出售的线装纸。这种纸价格便宜、纸面光滑，更易于在上面绘图，还能使铅笔保持锋利，从而免去你随身携带卷笔刀的麻烦。

铅笔

每当别人看我的作品、问我用什么型号的铅笔时，我常常忍不住想笑。虽然我自己还在不断学习中，但我知道真正起作用的不是铅笔、颜料、笔刷或纸张。绘画技能是我们运用眼睛、大脑和手，通过不断操练而掌握的。

买足够的铅笔，记得随身携带一支，但开始时不必种类太多。我经常用施德楼的B型铅笔。另外买一些带橡皮的蓝色20044和红色20045的彩色铅笔，用于擦除线框图上轻的草稿线。有时候我喜欢用这些彩色铅笔，因为它们能使画面更加鲜活生动。我也很清楚，带颜色的线条一旦画坏，会更显

时刻准备速写

随身带五十张复印纸，时刻准备速写。如果即兴之作非常成功，我就把它们和家里精彩的作品放在一起。如果效果不太好，就直接丢在垃圾箱内，挥之而去。这种方式，比有一个永久性的速写本要好得多。

注意！如果你总是带着速写本，一旦某天遗失，你将失去里面所有的作品。因此，为了以防万一，你要在上面记下你的名字和电话。但是，失去零散的粗略作品远比丢掉满是成功作品的昂贵速写本要好。

眼。所以在完成绘画之后，我才会用彩色铅笔去强化“好”的轮廓线。

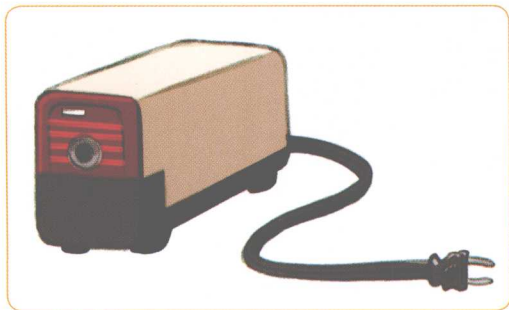
马克笔

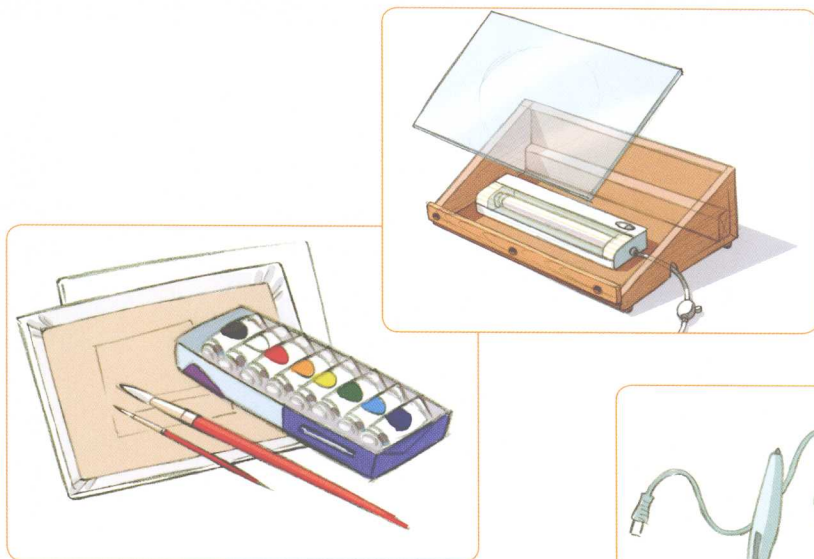
我一直会在口袋里装一支三福马克笔，以便想画的时候随时可以画（你永远不必担心马克笔的笔尖不够锋利，画面被水擦花）。我喜欢用马克笔速写，因为这样能够促使我强行训练自己的观察力。我喜欢一次就能准确抓住对象的本质，而无需多次的修改和定位。马克笔强行要求我仔细观察，一次画准。有时候握铅笔太紧，手常常会感觉非常累，使用马克笔就能够避免这种问题。

这些都是我个人的喜好，只要你负担得起，你可以随心所欲地根据个人喜好进行练习。有时候你会发现其他工具的更多技法，能够得到意想不到的完美效果，那么就大胆尝试吧。你可以用任何合适的工具，表现你所想要的效果。

铅笔刀

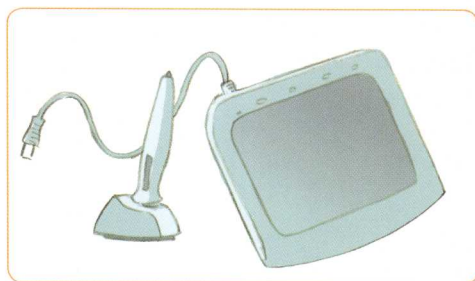
另外一个必需品就是一个好的电动铅笔刀。松下和波士顿都有耐用的电动铅笔刀，任何大型的文化用品商店都可以买到。如果不是外出用，最好不要买需要装电池的廉价品。我家有三个电动卷笔刀，每个都用了十年之多，一个好的铅笔刀可以节省大量的时间，绘画的过程也因此而平添了几分乐趣！

颜料

开始学画时使用丙烯颜料或水粉颜料的初学者工具包就足够了，上色将会随着练习逐步完善。

拷贝台

如果你真心喜欢绘画并打算长期练习，这可能是你想要自己去制作或购买的一件用具——拷贝台。在我十几岁的时候，我把书支到窗台上临摹图片，非常不方便，因为常常支撑到左手酸痛的时候，作品还未完成。在本书按部就班的学习过程中，你需要不断地提升透写能力。

任何一种拷贝台都非常有意思，你甚至可以自己制作。你可以买一个小型的带开关的荧光灯，在打折店里大概十美元，为桌面定制一块亚克力的玻璃或硬塑料板。我用的是一边具有磨砂效果的玻璃，这样即便在上面轻轻刻划也不会损伤玻璃表面，而塑料就达不到这样的效果。

你也可以直接买一个拷贝台，注意至少要18英寸×12英寸（46cm×30cm），因为大幅面的纸张大约11英寸×17英寸（28cm×43cm）。

电脑软件

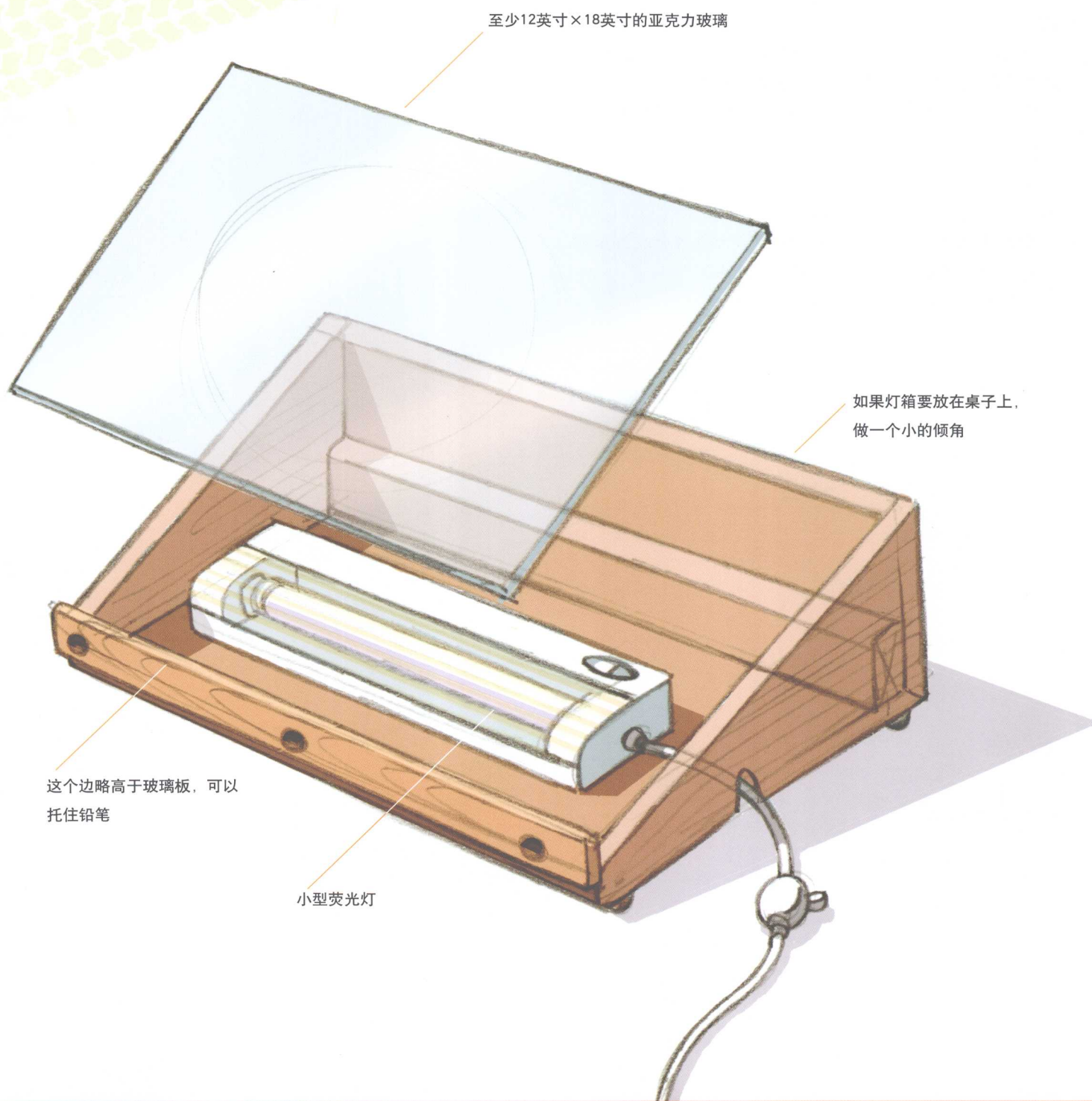
如果你有电脑和扫描仪，并装上Photoshop软件，它们将为你跨越性的进步做好准备。Photoshop的学习需要很长一段时间，接下来我将讲述其中比较基础的法，为数码绘画做准备。一般的数码绘画需要手写板、鼠标笔，一般大型电子用品商店出售的6英寸（15cm）的手写板就足够了。用鼠标笔在书写板上画画，与执笔在纸上表现一样。一旦尝试，你将会爱上它，因为你可以在电脑上随意地创作和修改。

根据个人喜好，用铅笔、钢笔或马克笔随意练习。

制作自己的拷贝台

参照图片：建立一个好的素材库

书籍

令人满意的图片参考书通常价格昂贵。过去我常买一些能够吸引我的书，但也只是翻一翻。现在我会针对特殊的项目，购买专用的图书。我多希望拥有那些曾被母亲丢掉的连环画，我确实需要它们！

DVD

DVD停顿的功能对于描绘场景中的人物或机车是极其有用的。我经常会暂停影片，捕捉单格的画面，这样更易于从固定的视角观察人物或机车。

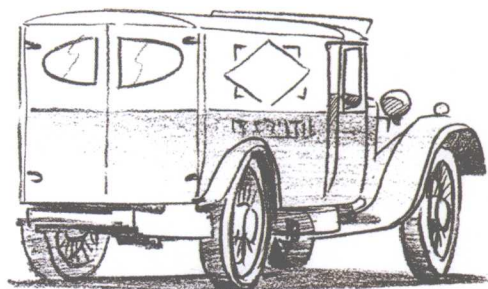
网络

例如你想找一张灯塔（或云，或高速公路等）的照片，你只需在Google（www.google.com），Yahoo（www.yahoo.com）或任何搜索引擎里输入关键词，就能找到上千张这样的图片，而且好的网站之间通常会有链接。保存这些地址，根据类型分类就可以建立起一个素材库。

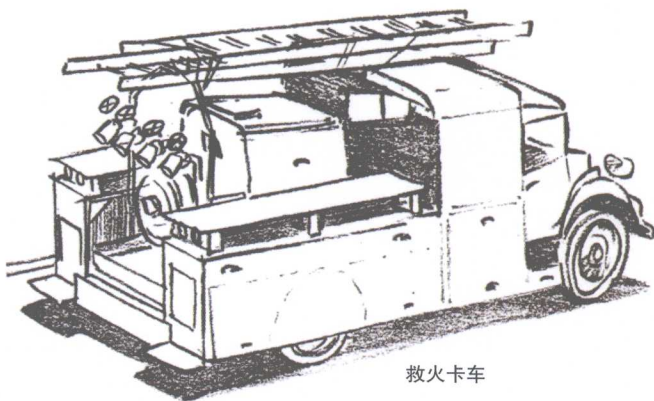
所有的艺术家都需要建立一个趣味十足的素材库，以启发创作灵感。

照片

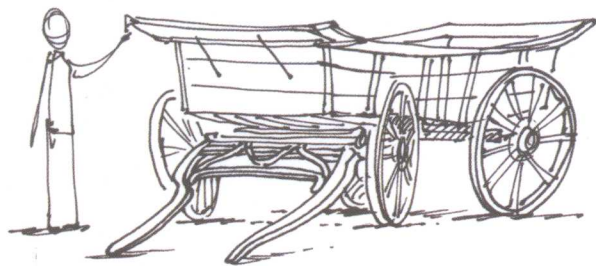
随手收集一些你喜欢的常用主题图片（像汽车），这是建立个人素材库的好方法。数码相机也是收集照片的好伴侣，你可以立即删掉你不想要的图片，也可以把大量的图片保存在电脑里。

普通的卡车

救火卡车

萨塞克斯四轮车

捕捉你的发现

我速写的这两幅卡车，是在搜索一段电影时的即兴之作。故事发生在二战期间，讲述伦敦的一次爆炸事件。在汽车发明之前的5000年间，四轮车是唯一的轮式交通工具。我曾为一个中世纪题材的项目描绘了各种款式的四轮车。

绘画最重要的就是观察，观察现实中真实存在的实物，观察纸上表现出来的图像。问题是虽然我们的眼睛和大脑具有某种关联，但大脑经常会偷懒，甚至会懒惰到令人难以置信的程度。眼睛是完美的照相机，它的感光方式与照相机的镜头完全相同。镜头准确记录所呈现的一切，但人的大脑会过滤信息。当你试图去画那些你认为你所看到的图像的时候，你的大脑会忘记或夸大某些元素，给你造成阻碍。

当你观看别人的作品时，你可以看到组织好的线条、形态和色彩，也可以看到整体——所表现的景观、汽车或人物。在绘画时，我常会通过虚化那些次要元素来突出主体。

最重要的是表现你所真实看到的，而不是绘制你认为你所看到的。

关于感知的五个技巧

写实绘画的技巧就在于更加仔细地描摹你所观察的对象。在贝蒂·艾德华关于绘画的伟大著作中，谈及了与感知有关的五个技巧：边缘、空间、关系、光影和整体效果。所有的这些技巧都与观察和测量对象有关。

- 1 **边缘**：建筑和天空接壤的天际线。不同色彩或材质的交界处。
- 2 **空间**：物体的外轮廓，或物体内部的形态。
- 3 **关系**：形态的大小或材质、光影的变化等之间的异同。
- 4 **光影**：有时候，赋予光影明暗的图像比纯粹的线框或材质更加丰富。
- 5 **整体**：有时候，作画时可以适当地删减某些部分。从稍远处观看整幅画面就能知道把握得是否平衡、准确。

