

超级奇幻卡通
技法宝典

[英] 琳达·雷文斯科罗夫特 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

超级奇幻卡通 技法宝典

[英] 琳达·雷文斯克罗夫特 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

超级奇幻卡通 技法宝典

[英] 琳达·雷文斯克罗夫特 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

法律声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由美国Quarto出版社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。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通用户发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB、图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话：

全国“扫黄打非” 中国青年出版社
工作小组办公室 010-59521255
010-65233456 65212870 E-mail: law@cypmedia.com
http://www.shdf.gov.cn MSN: chen_wenshi@hotmail.com

Copyright©2009 Quarto Publishing plc.
Simple Chinese Edition©2010 China Youth Press

版权登记号：01-2010-1031

图书在版编目(CIP)数据

超级奇幻卡通技法宝典 / (英) 雷文斯克罗夫特编著；
刘爽译 — 北京：中国青年出版社，2010.7
ISBN 978-7-5006-9379-6
I. ①超… II. ①雷… ②刘… III. ①动画—技法(美术)
IV. ①J218.7
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第111191号

超级奇幻卡通技法宝典

(英) 琳达·雷文斯克罗夫特 编著

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) 59521188 / 59521189
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
责任编辑：肖 辉 董星辰 蔡苏凡
封面设计：穆珊娜

印 刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司
开 本：880×1230 1/32
印 张：8
版 次：2010年7月第1版
印 次：2010年7月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5006-9379-6
定 价：55.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系
电话：(010) 59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。
封面用字包括：方正兰亭黑系列

Contents

目 录

简介	6
第一章： 起步	9
灵感来源	10
工具与材料	20
选择画材	24
数码绘图	30
第二章： 从草稿到成稿	33
借鉴传说	34
拷贝图像	36
构图	38
草稿	40
理解明暗关系	42
理解色彩	44
色调的季节性	48
基本水彩技法	50
着色	52
第三章： 人类及精灵的形体结构	57
人体结构基础	58
精灵的姿势	60
绘制头部	64
面部表情	66

绘制手和脚	68	布基怪人	176
精灵的翅膀	70	哥特精灵	186
第四章:		树木精灵	192
服饰与配件	75	摩根女爵	198
裙子和长袍	76	哥布林精灵	204
罩衫、茄克和裤子	78	蝴蝶精灵	210
精灵的配件	80	匹克希小精灵	216
头发与头饰	82	圣诞树精灵	222
精灵的银饰	84	哀怒廷精灵	228
第五章:		第六章:	
角色创作指南	87	画廊	239
玫瑰仙子	88	索引	252
罂粟仙子	94	致谢	256
紫罗兰仙子	100		
森林女神	106		
迫克小精灵	112		
土地精灵	118		
霜冻精灵	124		
撕裂怪	130		
精灵皇后	140		
精灵国王	146		
守护精灵	152		
精灵教母	158		
空气精灵	164		
水精灵	170		

Introduction

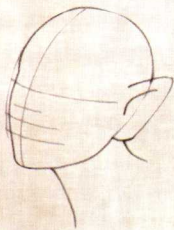
简介

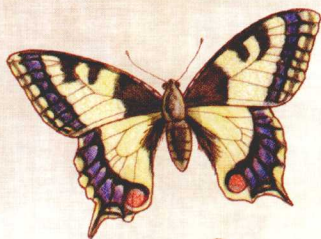
本书将带你寻访精灵世界中那些最负盛名的角色，如邪恶的哥布林精灵和女巫，还有顽皮的土地神和花仙子。本书将介绍一些奇幻插画画家常用的基本技巧，比如，怎样绘制精灵的形体结构和翅膀，怎样使用颜料，以及怎样利用色彩、构图和明暗关系等。你可以将这些技巧作为基础，临摹角色创作指南（86~237页）中的精灵形象，或者是借鉴书中的服饰创意、角色创作，以及画廊中的作品（238~251页），创造属于你自己的角色。

无论你只是想把绘制奇幻插画当作消遣，还是为了某些更为严肃的纯艺术创作，我都希望本书中的内容和信息能够带给你一些灵感，并且带你进入到一种创作真正原创作品状态中去！

解剖结构与装束

通过基础的步骤示意图，学习如何绘制头部、身体和精灵的翅膀，然后再用丰富的服饰创意来完善这个解剖结构底稿。

我个人对仙境的渴求深切的，我的想法是保护我们的世界，保护世界上所有的动植物群，特别是为我们的孩子保有一份更为光明的，充满希望的未来，但我有时候也会只为了自娱自乐而绘制奇幻插画！精灵与奇幻艺术是最能表达强烈个人感觉的绘画类型，我希望你能找到属于你自己的“精灵个性”，通过它，你可以表达出你的梦想。

阳光灿烂！

琳达·雷文斯科罗夫特
(Linda Ravenscroft)

获得灵感

本书中有许多取材于自然的静物素描，它们将帮你创造出仙境的氛围。

按步骤着色

在第130-139页（撕裂怪）、第176-185页（布基怪人），和第228-237页（哀怒廷精灵）的“特别加长版”中，将向你展示一些简易便捷的步骤，这些步骤从构图草稿入手，直至完成最终上色稿。

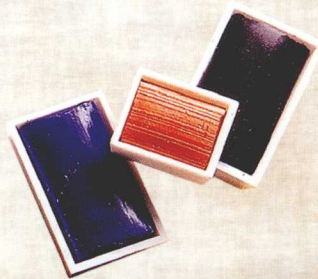

Part 1

Getting started

第一章 起步

本章将向你介绍许多不同的画材，展示许多有用的技巧以及利用它们所能达到的不同效果。掌握了这些，你就能在创作开始时做出明智的创意决策。不过，在开始之前，先参考一下书中提到的灵感来源，它们能够点燃你的灵感，启发你构想出大量精灵角色。

Sources of inspiration

灵感来源

在别人的作品里寻找灵感是一种合理、有效的方法，它能够拓宽你的想象空间。精灵世界已经让画家和作家们神魂颠倒了几个世纪，而现代数码技术又让它成为了电影和游戏中一个广受欢迎的类型，在这些作品里，有许多能够激发你想象力的素材，它们能够让你产生更多灵感。

Artists of the fairy world

描绘精灵世界的画家

威廉·布莱克 (William Blake, 1757-1827)

18世纪的英国画家威廉·布莱克是一位诗人和幻想家，他对哥特世界有着深深的迷恋。威廉·布莱克相信，想象力是人类最宝贵的才华，他深深地沉浸于神话、传说和关于精灵的民间故事中。在《仙女们的舞蹈》(Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing) 这幅作品中，他将这些精灵描绘成无拘无束、高雅自然的生灵，他们在光线柔和的林间空地上快乐地舞蹈着。与此形成鲜明对比的是，他还创造了一个属于他自己的神话世界，其中住满了阴暗、残忍的精灵。

亨利·富泽利 (Henry Fuseli, 1741-1825)

亨利·富泽利与威廉·布莱克是同一时代的人，但是，他与威廉·布莱克创作的精灵形象截然不同，他画的同一场景——《仲夏夜之梦》(Midsummer Night's Dream) 显得更加昏暗。他描绘的景象更为戏剧化，里面住满了奇形怪状、恶魔般的精灵，这些精灵体态各异、高矮不一，他们躲藏在阴影中，翻腾、嬉戏。富泽利运用强烈的明暗对比增加了画面的戏剧性效果，他的这种“黑色浪漫”手法对后来维多利亚时代的奇幻插画产生了很大影响。

《仲夏夜之梦》，第4幕，第9场，版画
亨利·富泽利

《珀克与精灵》，版画
理查德·达德

理查德·达德 (Richard Dadd, 1817-1886)

理查德·达德是维多利亚时期一位具有浪漫情怀的画家，以其对精灵与超自然的描绘而著称。他早期的两幅作品：《珀克》(Puck)和《熟睡中的提泰妮娅》(Titania Sleeping)为他赢得了奇幻艺术家的声誉。他生命中的大部分时光都是在精神病院中度过的，在那里，他创作出了两幅著名作品：《精灵费勒的大手笔》(Fairy Feller's Master-stroke)和《矛盾：奥布朗和提泰妮娅》(Contradiction: Oberon and Titania)。这两幅作品都展示出令人着迷和吃惊的细节，画面密密麻麻地布满了精灵一般的、奇形怪状的微小生灵——发热中形成的幻觉。

《奥布朗与提泰妮娅重修旧好》

约瑟夫·诺埃尔·佩顿

约瑟夫·诺埃尔·佩顿 (Joseph Noel Paton, 1821-1901)

和许多维多利亚时代的艺术家一样，佩顿也受到民间精灵神话的吸引。他的组画《奥布朗与提泰妮娅的争吵》(The Quarrel of Oberon and Titania)和《奥布朗与提泰妮娅重修旧好》(The Reconciliation of Oberon and Titania)在19世纪50年代大获赞许。在这两幅作品中，画面上全是令人眼花缭乱的、生气勃勃的、嬉闹着的奇异角色，所有这些角色都具有精巧的细节。这些角色中有细小的小精灵和小仙子，也有令人印象更为深刻的精灵之王和巨人，通过变换角色的大小，佩顿营造了一种令人不安的效果。角色举止各异——并非都是令人愉悦的——这是激发你灵感的丰富资源，可以让你构想出无穷无尽的奇幻画面。

阿瑟·拉克姆 (Arthur Rackham, 1867-1939)

阿瑟·拉克姆大概是19世纪末和20世纪初最为著名和多产的英国插图画家，他为许多经典的精灵故事和地府传说绘制过插图。他笔下那些令人难忘的、梦幻一般的精灵和鬼怪，即使在今天也广受喜爱，有着众多的拥护者。他那繁复、流畅的线条和柔和的色彩增强了其笔下每个角色的魅力和神秘感，这些角色既有高雅、和蔼的有翼仙女，也有仙境中的阴暗居民，他的风格持续地影响着今天的奇幻艺术家。

《阿瑟·拉克姆
图集：魔杯》
(1913)

阿瑟·拉克姆

《风信子仙子》
设色石版画
西塞莉·玛丽·巴克

西塞莉·玛丽·巴克 (Cicely Mary Barker, 1895-1973)

西塞莉·玛丽·巴克绘制了世界上最享有盛名的儿童奇幻读物。她的创作年代是20世纪上半叶，她笔下那迷人的花仙子形象很快就得到了读者们的喜爱。这些读物今天仍在出版，并广受儿童和成年人的欢迎。巴克创作的形象优美动人，她笔下的每一个仙子都巧妙地代表了一种花的特性。这些作品都十分精美——在这个田园牧歌般的温雅国度里，没有肮脏的侵略者，这些仙子的形象丝毫不显老套。

埃德蒙·迪拉克 (Edmund Dulac, 1882-1953)

迪拉克的创作年代是20世纪上半叶，他在奇幻故事插图中创造了许多美丽、浪漫、闪光的形象，这些故事有：安徒生的童话和莎士比亚的《暴风雨》(The Tempest)。迪拉克是一位色彩与构图的大师，也是一位炉火纯青的画家。他的作品总是富有装饰性，充满了高雅的感觉和戏剧化的效果。在他的笔下，即便是丑陋的坏蛋，也得到了和优雅仙子一样的待遇。

摘自《白雪皇后》
(1911):“有一天他非常高兴”。
埃德蒙·迪拉克

摘自《美女与野兽》(1911):
“她发现自己面对着一个高
贵的美女。”
埃德蒙·迪拉克

玛格丽特·塔兰特 (Margaret Tarrant, 1888-1959)

玛格丽特·塔兰特与西塞莉·玛丽·巴克处于同一时代，她们所描述的主题相似，但风格却有所不同。塔兰特为许多讲述精灵故事的儿童读物和儿歌绘制插图，画了许多迷人的小仙子、顽皮的丑小鬼、花仙子和森林居民。她描述想象中的仙境，在她的作品中，成群的精灵在充满魔力的山水间嬉戏。塔兰特的风格现在被认为有点老套，但是这些作品仍然可以为当代奇幻画家提供丰富的创意资源。

艾伦·李 (Alan Lee, 1947-)

艾伦·李笔下的精灵世界有种与众不同的感觉。在20世纪70年代末，他与搭档布赖恩·弗劳德 (Brian Froud) 创作的《仙境》(Faeries) 一书，展现了一片阴暗的异形生物、丑陋的矮人和普通的精灵相混杂的奇境。在作品中，他力图营造一种气氛，然后，邀请观众来发挥他们自己的想象力。凭借这些作品，艾伦·李受邀为《指环王》(The Lord of the Rings) 系列电影创作了概念插画。

Writers 作家

威廉·莎士比亚 (William Shakespeare, 1564-1616)

在莎士比亚的《仲夏夜之梦》里,有许多非常著名的精灵角色。提泰妮娅、奥布朗和迫克这样的角色已经变成了精灵传统的一部分。莎士比亚把古老英国民间传说中那些心肠歹毒的害人精灵转变为与自然有着强烈联系的迷人生物。他们唱歌、跳舞,开着无伤大雅的玩笑。他们的名字——蛛网、飞蛾、豆花和芥子——令人想起温和的有趣角色。在《暴风雨》中,爱丽儿是空气精灵,他变成了普洛斯彼罗的精灵仆人,而凯列班则是一个神秘、丑陋的怪物,专门干坏事。

19世纪《仲夏夜之梦》
插画“提泰妮娅”

N.M普赖斯 (N.M Price)