

CREATURE
FEATURES

怪兽百千

——如何绘制奇兽异人

[美]兰迪·马丁内斯 著 朱婕 译

太空怪物!

骇人传说!

恐怖怪兽!

惊人神话!

上海人民美術出版社

上架建议：美术技法/动漫绘画

《星球大战》原画作者

重磅推出《千兽百怪》手绘教程！

打开这本书，拿起笔，激活你想象中的怪物吧。《千兽百怪》向你展示了如何绘制所有毛骨悚然的、粘滑的和奇幻的生物。**40多个逐步讲解的范例**详细地告诉你画怪物时从头到尾的每一步，帮助你描绘地球上甚至星球外的怪物，诸如**龙、僵尸、吸血鬼、异人、恶魔、狼**以及许许多多的千兽百怪。

作者兰迪·马丁内斯的绘画让人易于接受。作为**卢卡斯影业有限公司**的艺术家，他创造了不少脍炙人口的流行漫画和电影的怪物形象。每次一步一个脚印，你会像一个职业画家般绘画，甚至包括每一个细节，从邪恶的眼睛到可怕的牙齿，再到锋利的尾巴以及尖利的鳞片。读完《千兽百怪》，你会发现前所未有的乐趣，挖掘出你黑暗的一面，激发绘画的热情，从现在开始吧！

责任编辑：赵春园
封面设计：丁 雯

ISBN 978-7-5322-6695-1

9 787532 266951 >

定价：45.00元

怪兽百千

——如何绘制奇兽异人

[美] 兰迪·马丁内斯 著 李健 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

千兽百怪: 如何绘制奇兽异人 / (美) 兰迪·马丁内斯 著;
朱婕 译. —上海: 上海人民美术出版社 2010.7
(动漫洋学堂)

ISBN 978-7-5322-6695-1

I. 千… II. ①兰… ②朱… III. 动画-技法 (美术)

IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第083783号

Creature Features: Draw Amazing Monsters & Alien

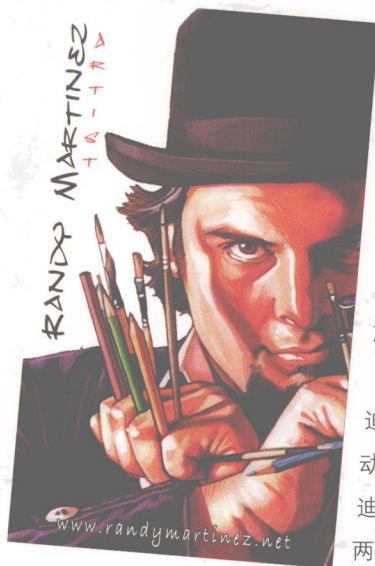
Copyright © 2009 by Randy Martinez. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

Right manager: Ruby Ji

本书简体中文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: 09-2010-221

作者简介

兰迪·马丁内斯在加利福尼亚南部出生和长大。身为两位艺术家的儿子, 兰迪天生注定也要成为艺术家。不过, 他的职业艺术家道路是从加州路德大学的篮球场开始的。他不仅是篮球队的一员, 作为队里的官方艺术家, 设计了团队的标志和T恤衫。

渐渐地, 在艺术教授的指引下, 兰迪意识到自己的未来不能仅限于运动鞋上。在路德大学学习两年后, 兰迪进入到图拉大学艺术系继续学习了两年。随后在堪萨斯城艺术学院的求学, 让兰迪有机会离开了南加州舒适的

环境, 去挑战自己的艺术模式和思想。

获得美术设计和插图设计学士学位后, 兰迪又回到了南加州开始了职业艺术家的生涯。兰迪的第一个大突破是1999年为《星战小子》杂志做创作, 自此, 他成为了星战迷最受欢迎的艺术家之一。他的作品被出版和收录在全球的官方《星球大战》出版物中。

兰迪现居南加州, 为图书、儿童游戏、贸易卡片和《星球大战》大事记设计插图。如需对兰迪和他的艺术做更多的了解, 请浏览: www.randymartinez.net

动漫洋学堂

千兽百怪

——如何绘制奇兽异人

著 者: [美] 兰迪·马丁内斯

译 者: 朱 婕

统 筹: 姚宏翔

责任编辑: 赵春园

特约编辑: 丁 雯

封面设计: 丁 雯

英文校对: 徐 超

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: 8印张

版 次: 2010年7月第1版

印 次: 2010年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-6695-1

定 价: 45.00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

怪百集

致谢

在此，我衷心地感谢所有帮助和鼓励我的人：

我可爱的南希，感谢你所有的爱，感谢你这位最好的朋友，感谢你对于如何成为艺术家的理解；

我的妈妈，感谢你对我的信任和支持；

斯蒂文·萨斯威特，感谢你给予我的第一个突破和一直以来的信任；

马特·布施，感谢你的友谊和我最需要的时候给予我的信任；

杰米·戈麦斯，感谢你，我的兄弟。没有你，我就无法在好莱坞生存；

已故的约翰·阿尔文，感谢你的智慧和鼓励；

帕特里克·海梅，感谢你帮助我除去烦恼，带来平静；

保罗·温特纳，我最伟大的朋友和头号粉丝；

布莱恩和谢利·恩莱，感谢你们一直的信任，让所有都变得与众不同；

亚力克·艾德瑞特、丽特拉·科斯勒和培根，感谢你们的友谊和在学校时的帮助，我永远不会忘记我们一起的求学时光；

杰里·斯拉特博士，感谢你改变了我的世界，让我见到了光明；

理查德·彼得森，感谢你挖掘了我的潜质；

比尔和简·奥尼尔，感谢你们，伟大的朋友，在塞爱维游戏上我还欠你一个人情；

玛丽·富兰克林，感谢你的活力和微笑；

冲击力丛书、卢卡斯电影公司、顶点档案公司、顶峰贸易卡公司、游戏室娱乐公司，感谢你们给我提供的工作机会；

最后，特别感谢我亲爱的朋友们：苏西·黄、多夫和萨拉·乔·凯莱梅尔、劳伦斯·诺贝尔、迈特·谢尔、梅丽萨·苏瑟尔、皮特·什瓦布、兰迪·尚克林、卡拉和克瑞斯·西摩以及所有好莱坞基督教青年教会球队的球员们。

目录

简介	9

第一部分

起步

纸张	12
铅笔和橡皮擦	13
钢笔和记号笔	14
其他工具	15
工作区	16
基本图形	18
人头像	20
动物图形	22
脚爪和勾爪	24
光与影	26
阴影技法	27
纹理	28
色彩	29
如何使用此书	30

第二部分

传奇怪兽

大脚	34
魔鬼	36
弗兰肯斯坦的怪物	38
鳃人	40
小鬼	42
死神	44
无头骑士	46
尼斯湖水怪	48
巨牙鲨	50
木乃伊	52
沼泽怪兽	54
吸血鬼	56
狼人	58
巫婆	60
雪人	62

第三部分

神话怪兽

三头犬	66
喀迈拉	68
独眼巨人	70
龙	72
狮鹫	74
九头蛇	76
北海巨妖	78
美杜莎	80
牛头怪	82
海蛇	84
狮身人面像	86
山精	88

第四部分

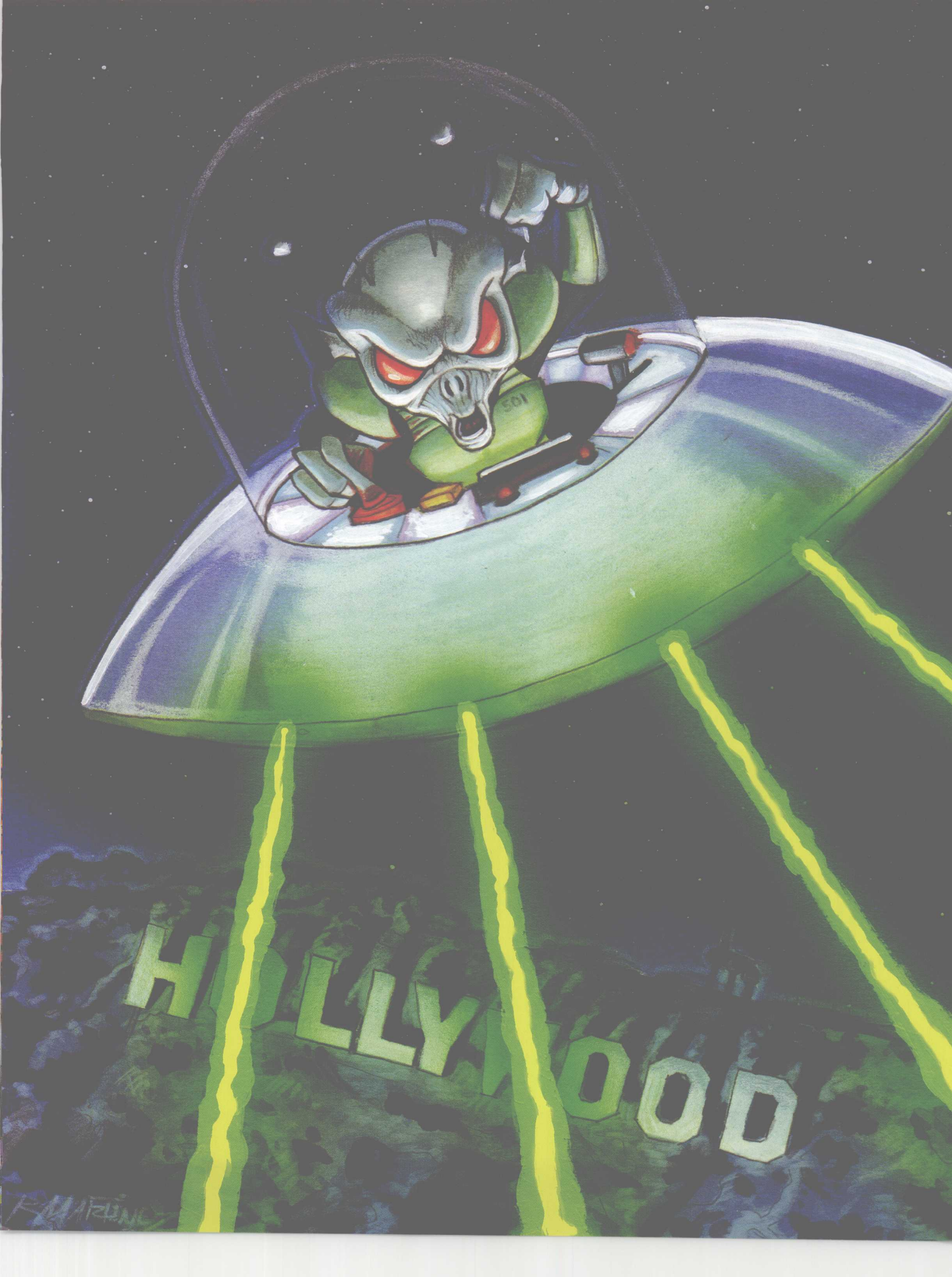
外星人和其他银河系旅行者

古外星人	92
赏金猎人	94
大脑外星人	96
吸羊血怪兽	98
恐龙外星人	100
灰色外星人	102
火星飞行员	104
火星机器人	106
天蛾人	108
紫色食人兽	110
蜥蜴人	112
太空鼻涕虫	114

结语	117

画廊	118

索引	127

HOLLYWOOD

RMARUNC

简介

打我记事起，怪物和外星人已经成为我生活中不可缺少的一部分。孩提时期，因为迷恋电影《大白鲨》，我随身带着的是橡胶鲨鱼而不是老生常谈的泰迪熊（我从小就很怪僻）。我钟爱大白鲨是因为它们的胆小和惊恐令我愉悦。我需要更多。

不久以后，我在电视上看到了经典的怪物电影，比如《黑湖妖潭》和《狼人》。渐渐地，我开始画一些诸如疯子的怪物。当别的孩子在母亲节卡片上画一些花儿小狗儿什么的时候，我正在画大鲨鱼撕咬着一些可怜的滑水者。（那才是每个妈妈真的想要的，对吗？）

当我知道《星球大战》后，我的生活发生了永远的改变。这部电影打开了我的想象力，让我领略到了外星人的魅力。我是如此地热爱《星球大战》里的外星人！我大量地观看电视特别节目，阅读杂志，想明白艺术家是如何想出这种漂亮外表的生物的，我也受到鼓舞开始自己创作。

当我年长些的时候，我也没有丧失对怪物和外星人的热爱，而是一直创作到如今。

怪物和外星人对我们的文化很重要，因为他们反映了我们内心最深处的恐惧。我们发现怪物身上能让人激起兴趣的地方经常是那些和我们有共同点的东西。一个人被激怒的时候，会变得急躁和吝啬，如同一个狼人。一些不被我们认同和理解的人可能会被定义为外星人。

创作怪物和外星人也会激发我们的想象力和无限的创作自由。这种发明新生物帮助我们填补空白，也让我们有趣地去想象未知的宇宙。

至少从我们在怪物和外星人身上所创造的娱乐来讲，应该说我们得到的好处要多于他们曾经对我们造成的伤害。

那么，好好领会这本书吧，请记住你的想象力、表现力和潜力都是你艺术创作的要素。只要你觉得有趣，你就永远不会创造出“糟糕”的艺术来。

第一部分

起步

在你开始创作怪物和外星人之前，使用正确的材料如同基本的绘画技巧一样重要。这个部分就是向你提供你所需要知道的艺术材料，包括一些真正酷的铅笔、钢笔和你不曾知道的其他工具。你也会了解到一些绘画和描影法的真正理论知识。我将会告诉你一些简单的构图技巧，以便绘制出这本书里的所有生物。

纸张

你可以选用所有适宜绘画的纸张。每种纸张的价格不同，绘画效果也有各自独特之处。

素描纸和绘图纸

这两种纸张都是可撕式设计，相当便宜，也很便于携带。尽管两者十分类似，然而素描纸摸上去没有那么平滑，会有些纹理粗糙之感。

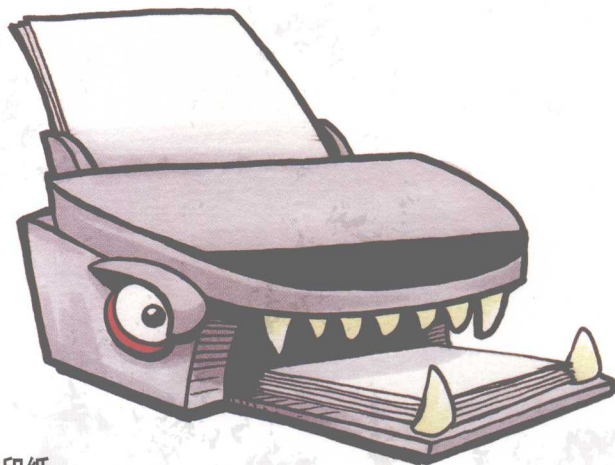
优质纸板和插图纸板

两种纸张都适用于钢笔和记号笔。两种纸的质地相似，都有两面：光滑纸面（热压板）和牛皮纸面（冷压板）。热压板那面纹路更清晰，也更易于扫描。冷压板那面的齿缝更多，是油画或水粉画的理想纸张。优质纸板两面皆可用，而插图板纸只能单面使用。

水彩画纸

在这种类型的纸张上，你可以运用更多的水彩颜料。纸张的纹路更酷，用铅笔绘画非常有趣。

打印纸

优质的老式打印纸是一些非常好的素描纸。这种纸价格不贵，而且纹理非常适合铅笔作画。我通常在优质纸板或插图纸板上完成画作之前，会在这种纸张上随时记录下灵感。

铅笔和橡皮擦

正如有各种不同的纸张一样，也有许多不同种类的铅笔和橡皮擦。用不同的铅笔可以有不同的效果。

你能找到的最普通的铅笔是**2号铅笔**。你可以在背包里放几支，也可以在家里摆一些，这些笔非常适合每天使用。

艺术铅笔是用数字或字母来表示铅的硬度和色度。标有H的这一边数字越大，表示铅的硬度越高和标记的亮度越浅。标有B的这一边数字越大，表示铅的硬度越低和标记的亮度越深。标准的HB2号铅笔属于这一类笔的中间，也就是不硬也不软。每一个级别的铅笔都可试试，看看它们到底是什么样子。

石墨铅笔很特殊，因为这种铅笔没有木头材质。当你需要画一些有深意的作品时，……这些铅笔可能会有些乱，不过它们很适宜描绘大面积的黑色区域。

自动铅笔的价钱都有很多种，这种铅笔能保持稳定、纤细的线条，而且不需要削尖。

一个**木槌**真的只适宜于杀死吸血鬼。

除非你只想机械地绘画，所以你必须要准备一个**卷笔刀**。电动卷笔刀和手动卷笔刀都很棒。

你不仅需要不同的铅笔达到不同的效果，你也需要不同的橡皮擦。

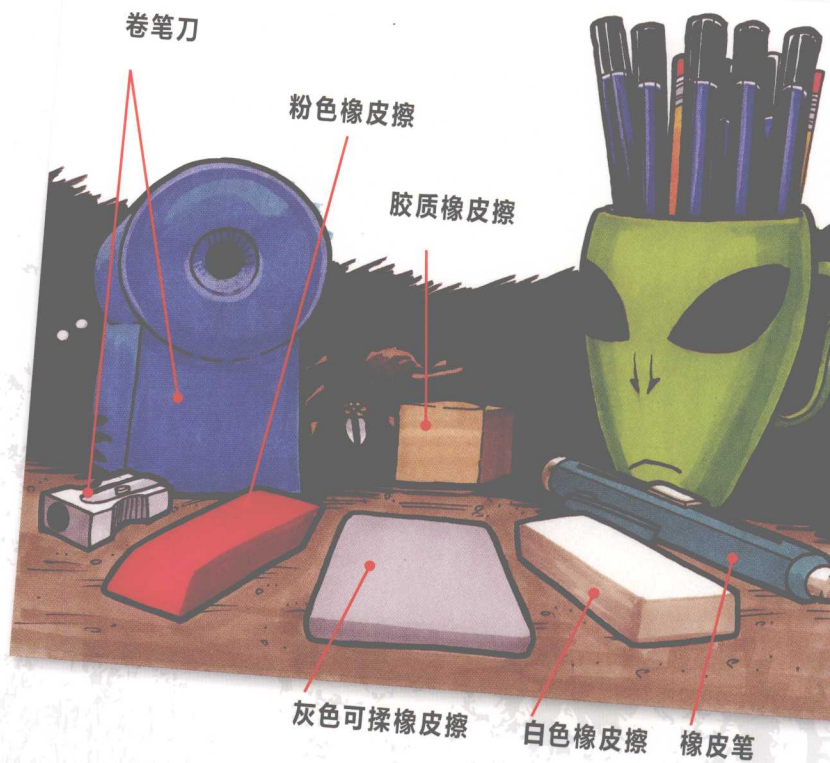
粉色橡皮擦是和2号铅笔头上的橡皮擦一样的。这种橡皮擦一般用用还不错，只是比较粗糙不容易擦干净。

我喜爱的是**灰色可揉橡皮擦**。它可以拉伸、弯曲，能去除大部分的铅笔印迹，对于非常深的铅笔印特别有效。它也很柔软，不会破坏纸张。

胶质橡皮擦和硬铅铅笔配合使用非常适合。虽然这种橡皮擦易破碎，不过保护纸张却很有效。

白色橡皮擦比粉色的更合适，因为更柔软且不易磨损。

橡皮笔上装有白色橡皮，这种设计能让你的擦除更准确方便。

钢笔和记号笔

用铅笔完成素描稿以后，你就可以用钢笔和记号笔了。这个步骤很重要，因为钢笔的印迹擦不掉，所以钢笔的线条要覆盖在铅笔的印迹上。

毛刷笔很适合绘制各种粗细线条。

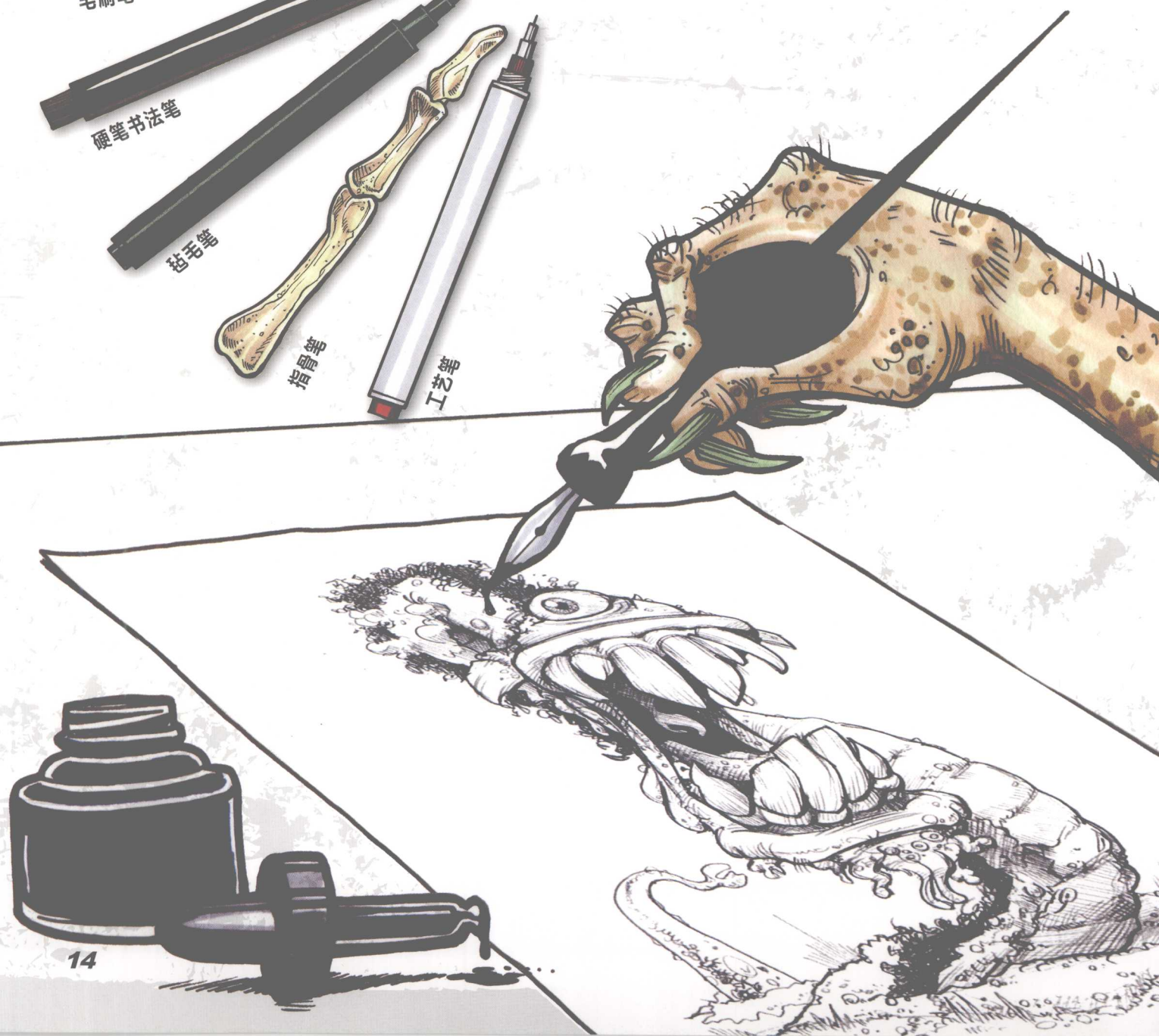
硬笔书法笔，对了，就是硬笔书法的笔。你可以用这种笔快速地涂满黑色的区域。用这种笔绘画也相当有意思。

毡毛笔通常用于大块面积的着色，但是它们的笔尖感觉很好，所以也可以用来作画。

指骨笔十分适宜画点。

工艺笔比较贵因为制作较为复杂。用这种笔能画出一条粗细均匀的直线。如果使用不当，它们也易损坏。不过工艺笔确实非常适合画直线。

蘸水笔是一种老式钢笔，需要笔尖蘸墨水而用。这种笔的笔尖各式各样，每一种都试用一下，选择最适合你的那款。

其他工具

有无数的工具帮助你画直线、曲线和各式各样的图形。对于画画它们不是主要的，但是在你需要准确地绘制图形的时候，它们能让你少走弯路。

用**圆规**可以画出完美的圆，而**直尺**能绘出笔直的线条。

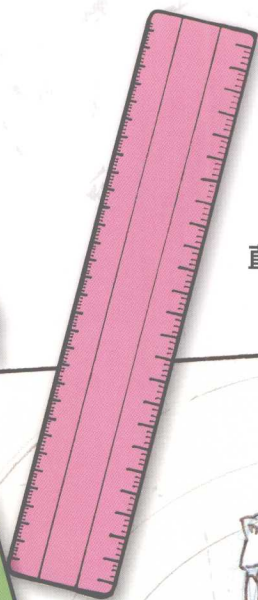
法国曲线尺会帮你画出各种曲线，而**三角尺**可以画出垂直线。

如果你不想自己动手画直线和曲线，你可以选择用**模板尺**，模板尺上已经刻出了圆圈等各种不同图形的模板。

将这两种方法都试一试，创造出一系列的图形，看看哪种方法对你最管用。

圆规

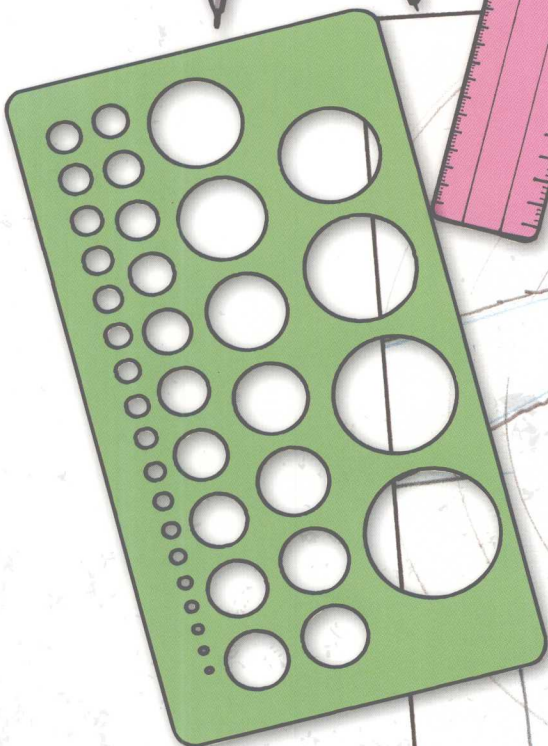

直尺

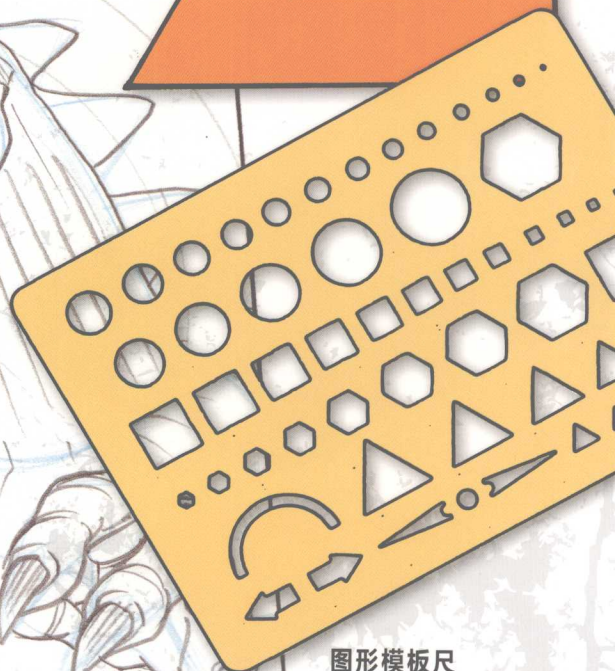
法国曲线尺

三角尺

圆圈模板尺

图形模板尺

