

仙子艺术

——如何描绘仙子
和她们的奇幻世界

[美] 大卫·亚当斯 著
李慧娟 译

上海人民美術出版社

仙子艺术

——如何描绘仙子
和她们的奇幻世界

[美] 大卫·亚当斯 著

李慧娟 译

上海人民美術出版社

Adams
© 08

作者介绍

大卫·亚当斯是一位自学成才的专业画家和在线教师。多年来，基于亲身实践、广泛的阅读与观察，以及与同行艺术家们的交流切磋，他已在此领域积累了丰富经验。

大卫出生于日本，目前居住于美国华盛顿州。他喜欢从大自然中汲取创作灵感；经过数年的悉心观察和摄影实践，他已从地球母亲的自然之美中汲取了丰富的绘画素材。

高中毕业后，大卫曾在华盛顿州塔科马市佩里·基斯利中学的暑期班教授绘画课程。虽然收到了继续执教的邀请，大卫仍然决定放弃教师职业，以便专注于自己的绘画工作。

大卫的画作曾多次获奖。在塔科马市的“特色画廊”（Signature Gallery），大卫首次展出了自己的作品。他的一部分画作为是各种书籍和杂志所作的封面画图和插图。他还曾在当地的数次艺术展中担任评委。

大卫还是美国杰出的骨雕艺术家，其雕刻作品已在世界各地展出。他还涉足珠宝设计和水晶雕刻的“反面凹雕”技术。

大卫的作品受到世界各地艺术爱好者的青睐，要求订制作品的顾客人数众多，他也因此而终日忙碌。通过个人网站 www.davidadamsonline.com，大卫慷慨地与艺术界的同仁们分享着自己的知识和技术。其网站曾获得艺术节和网站设计节的诸多奖项。

图书在版编目（CIP）数据

仙子艺术：如何描绘仙子和她们的奇幻世界/

（美）大卫·亚当斯 著；李慧娟 译。

——上海：上海人民美术出版社 2010.7

（动漫洋学堂）

ISBN 978-7-5322-6812-2

I. 仙… II. ①大… ②李… III. 动画-技法（美术）

IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第083922号

FairyArt: Painting Magical Fairies and Their Worlds

Copyright © 2009 by David Adams. 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：09-2010-220

动漫洋学堂

仙子艺术

——如何描绘仙子和她们的奇幻世界

著 者：[美] 大卫·亚当斯

译 者：李慧娟

统 筹：姚宏翔

责任编辑：赵春园

特约编辑：丁 雯

封面设计：丁 雯

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 978-7-5322-6812-2

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

鸣谢

我要感谢我的母亲小山千荣子·史密斯和我的兄弟姐妹们：约翰、罗伊、詹姆斯、贝蒂、琳达和朱迪。他们都对我的艺术事业给予了很大支持。

我要感谢两位最要好的朋友：特里莎·乔伊（一位杰出的宝石雕刻家）和卡特·雷明顿（一位获奖诗人）。多年来，特里莎一直在画作取名的问题上为我提供着极大帮助。

我要衷心感谢我的模特们：詹妮弗·B·马塔斯、凯瑟琳·斯科特、杰西卡·B·史密斯、凯蒂亚·M·史密斯和杰登·M·史密斯。

我要感谢我的朋友和长期支持者格伦·阿普瑟洛夫博士，他为我提供了许多精美照片，成为我绘画的重要参考。

我还要特别感谢我亲爱的朋友，安娜·露西亚·海林格。是她介绍了色彩理论的新概念，并撰写了本书色彩理论的部分。

我还要感谢玛丽·波斯迪克，一位优秀的编辑和合作者。感谢IMPACT图书出版公司的帕米拉·维兹曼、盖伊·凯利、亚当·汉德和卡特·瓦格纳。此外，谢谢里克·德里安托尼就摄影提出的指导和宝贵建议。他们将我的文字与图画精心编排在一起，使得这本书赏心悦目。

我还要感谢我的粉丝朋友们！尤其是贝特·海恩斯。我今日的成就，全靠这些朋友的热心支持。

献词

谨以此书献给我已故的父亲，罗伊·格罗弗·史密斯。他曾是个优秀的人，一个慈爱的父亲，一个战时的英雄，一个值得信赖的朋友。愿他的灵魂安息。

目录

前言

P9

第一部分

P10

素描及彩绘的基本技术

颜料·画笔·画板·其他绘画用品·素描及草图绘制的基本技能·工作流程·明度·色彩理论的基本原则·色温·纯度·调色·颜色的视觉混合·有色画底·上底色·罩色·线性透视·大气透视·交叠·构图

第二部分

P40

魔幻仙子的描绘

仙子的五官·手和脚·女性人体的基本画法·男性人体的基本画法·肤色·发型·仙子的翅膀·飞扬的头发·仙子的衣着·飞翔的基本姿态·坐姿·飘舞的衣裙·星星、亮光和魔幻效果

作品演示：

好奇的仙子·仙子宝宝·暖色构图·冷色构图

第三部分

P68

魔幻世界的描绘

作品演示：

睡莲·野花·落叶乔木·常绿乔木·草地·蝴蝶·鸟·蜂·水中
倒影·菌菇·瀑布·云朵·岩石·彩虹

第四部分

P98

描绘大幅画作

作品演示：

荷叶风景·林中风景·秋日风景·园中景致·彩虹风景

作品廊

P120

结语

P125

索引

P126

前言

每当我们把目光投向魔法与神话的世界，令人陶醉的梦幻仙境就会撩拨起我们的无限遐想。数百年来，一代代的艺术家们都从这股热情中获得灵感，描绘着那鲜为人知、飘忽不定的精灵和光彩照人的仙子形象。

仙子的外表与人类相似，她们生活的世界与我们的世界并行存在着。她们是一群活泼可爱的小生灵，有时候也喜欢调皮捣蛋。仙子们是大自然的真正守护者，季节更替全由她们负责。仙子的世界也有其黑暗面，不过我却更喜欢关注那光明的一面。我笔下的仙子形象全是积极正面的，展示的也都是魔幻世界美好的一面。

我爱画仙子，因为我愿意相信，这些美妙的精灵真的存在于世界的某处。她们玩闹嬉戏，她们纵情歌舞，她们快乐地生活在这个我们称之为“地球”的美妙世界上。远足途中，我曾多次领略过大自然的神奇之处。在我看来，在那绝妙美景的背后，定隐藏着一股仁爱的力量。

只有构思精巧、亦真亦幻的魔术才能获得最佳效果。在画中，我用真实可信的自然风景作框，来描绘仙子的梦幻世界。这样才能为观赏者营造出一片幻境，激发他们的想象。

自然母亲孕育出无限美景，这笔财富也为魔幻画艺术家们提供了取之不竭的珍贵素材。自然世界为艺术带来灵感，也为我们构筑魔幻世界奠定了根基。

运用写实手法，通过人人皆知的自然美景来描绘仙子，这也为我们自己的世界注入一股神气魔幻的意蕴。

本书就仙子的素描及彩绘方法为诸位提供了基本指导。每位艺术家都有自己的画风。我的手法直截了当、浅显易懂。我在文中详细讲解了制作这些美图的过程，你则可以据此衍生出适合自己的方式方法。

绘画是一种愉悦体验。带着笑容去画画，然后乐在其中吧。

1

素描及彩绘的基本技术

仙子的画法无穷无尽，只以你的想象力以及你用颜料来诠释脑海中画面的能力为限。在本书中，我将帮助你精进自己的绘画技能，以便成功捕获浮现在你心中的梦幻场景。

为了顺利作画，你必须掌握绘画的基本技能。本章节就涵盖了所有相关的基础知识：从绘画工具到基本的色彩理论，再到构图。然而更重要的则是：练习，练习，再练习。也许最初几次会遭遇失败，不过别放弃。反复摸索总是能给我们带来更多收获。

创作魔幻画的确是一项挑战。你要描绘出心中的幻境。因为不能照相，所以你必须尽最大努力，创造一个有别于现实世界的存在层次。换言之，你就是一位幻觉制造者，将他人梦想的各种世界付诸笔端。要描绘梦幻世界，你必须能够以真实可信的手法来诠释自然。因此，你必须走进大自然，用写生和拍照的方式捕获自然之美，作为日后的素材。梦幻世界到底是什么样的，我们每个人都有自己的想象，不过来自大自然的真实元素却总是这些幻想世界的组成部分。不要犹豫，尽情抒发自己的想法，创造出人们前所未见的梦幻世界吧。

春日之粉（仙粉）
绘画纸板，丙烯颜料
11英寸×14英寸（28厘米×36厘米）

颜料

我的颜料板

我基本都用Liquitex牌丙烯颜料(虽然也用Gloden和Daniel Smith牌的颜料)。我用的基本色包括:

象牙黑
钛白
佩尼灰
生褐
熟褐
生赭石
熟赭石
铬绿
亮橙绿
翠绿
铁黄
那不勒斯黄
浅镉黄
中镉黄
浅镉红
中镉红
深茜红
二氧化紫
群青
群青(偏绿)
普鲁士蓝
亮蓝
永固浅蓝

丙烯颜料色彩繁多。乍一看也许有些眼花缭乱,不过作为开始,你可以先选一些基本色。颜色选择完全取决于你自己,并且也许会为你的画作带来特别的韵味或风格,不过将你与其他画家区分开的,则是你运用这些色彩的方法。

我通常会选择典型的风景画颜料组合——也就是如实呈现大自然所需的颜料总合。我的第二套颜料则会包括人物肖像所用颜料。从有限的几种颜色开始,然后逐渐纳入其他颜色。其中一些将会成为你的最爱,另一些则会很少用到。

记住,丙烯颜料干得很快,而且干后会比调色板上的颜色更深。所以画板上已经干了的颜色很难匹配,调色时尽量多调一些备用,这点很重要。

在描绘光束、浅色调或者营造高光效果时,与白色颜料相比,我更喜欢用Gesso底料(译注:意大利语,指灰泥或熟石膏底料,一种成品丙烯底涂料)。Gesso底料比颜料更润滑,画笔涂抹效果也更好。在为仙子作提亮处理时,混合了Gesso底料的颜料尤其有用。

Gesso底料

Gesso底料很像颜料,但却更稀,更不易干。你可以很容易地把它与丙烯颜料混合,也可以在已经涂在画板上的丙烯颜料上覆一层Gesso底料。在描绘闪亮或者魔幻效果时,我几乎总是从涂抹白色Gesso底料开始,然后再罩上几层稀释的颜色。

画笔

画笔可是画家最重要的工具。市面上有各种形状粗细的画笔。我通常用貂毛笔和合成纤维画笔。多试验一下，以便找到你最喜欢的画笔。

笔毛

最优质的笔毛是西伯利亚貂毛。这种画笔取材于俄罗斯雄性西伯利亚貂过冬的毛，售价昂贵，许多品牌均有销售。画家们都喜欢这种笔，因为它可以饱蘸颜料，始终保持柔韧，笔尖不易分叉，且弹性十足。

作画时，我大多使用貂毛笔，尤其是细的貂毛笔。这种笔在涂抹浅色、勾画细边、画点状或网状阴影时特别好用。千万别用这种笔去擦洗已上好的颜色，或者类似的粗暴用途——因为这样会大大缩减画笔的使用寿命。

合成纤维画笔通常采用尼龙纤维。如果你的手头不太宽裕，那也有许多高品质的画笔可供选择。Robert Simmons牌的合成纤维画笔就是一个不错的选择。这些画笔价格适中，经久耐用，使用寿命也要长过貂毛笔。

笔头形状

大面积上色时，我常用平头笔和榛形笔。罩色时则可使用任何种类的画笔（我用圆头、平头和榛形笔）。榛形笔能画出各种笔触效果。用旧的榛形笔也不要丢弃——在制造浓厚的干笔效果时，它们非常有用。在需要细部描绘的场合，细节笔就是必备的了。和细节笔相比，描边笔的笔毛更长。在描绘草丛、细树枝，或给仙子的羽翼勾边时，描边笔都是最理想的工具。

大小

画笔的尺寸常常取决于我作画的阶段。进行细节描绘时，我会用小号画笔（6/0号到1号）。上底色或者罩色时，则用1英寸（25毫米）或1英寸（38毫米）的平头笔（小尺寸画），2英寸（51毫米）或2.5英寸（63毫米）的平头笔（大尺寸画）。

画笔的护理

用后要彻底清洁画笔，否则颜料会留在金属箍里（连接笔头与笔杆，将笔毛固定到位的金属套），笔毛会变软，直至脱落。

动物毛制成的画笔一定要用肥皂清洗。使用温和去垢的肥皂，比如象牙牌（Ivory）香皂。用肥皂除去颜料后，再用清水彻底洗净画笔上的肥皂液。如果笔毛上残存有肥皂，就会形成一层保护膜，下次再用时会难以吸蘸颜料。合成纤维制成的画笔可以不用肥皂清洗，只用清水就能将上面的颜料冲掉。

4号貂毛平头笔

12号合成纤维圆头笔

10号合成纤维圆头笔

8号合成纤维圆头笔

6号合成纤维圆头笔

10/0号貂毛描边笔

00号貂毛细节笔

0号貂毛描边笔

18/0号貂毛描边笔

3/0号貂毛细节笔

2号貂毛圆头笔

3号貂毛圆头笔

自我表达的工具

你使用的作画工具，无论是一支铅笔、画笔、粉笔还是刻刀，都是一种自我表达的渠道。你必须把这工具视为自己身体的一种延伸，这样才能自然而然地将心中的画面流畅地展现在画板上。

画板

画板就是指你作画的材料表面。我常选用美森耐纤维板、硬木板和绘画纸板，并用Gesso底料打底。美森耐(Masonite)是一个商标品牌，指由木纤维和胶合材料制成的板材。硬木板，例如雪松、胡桃木、红木、桦木和橡木板，都非常适合作画。与帆布板相比，我更喜欢硬木板，因为后者更持久。

我常用Ampersand牌硬木板，一种未打底色的美森耐纤维板(你可以选择已经上好底料，可以直接作画的那种)。如果你更愿意买整张的美森耐纤维板，自己切割，那也可以购买未经处理的 $\frac{1}{4}$ 英寸(6毫米)厚的美森耐纤维板。切勿使用任何含有蜡、油或防腐剂的板材，因为这些添加剂会给你的画作带来负面影响，大大缩减画的保存时间。

我会上六层Gesso底料。每上好一层底料，就用

220号(中号)砂纸打磨。涂好Gesso底料，晾上一个

多小时，时间的长短依环境的温度和湿

度而定。我喜欢把Gesso底料和Liquitex牌

丙烯颜料混合，如佩尼灰与生褐或熟褐，从而

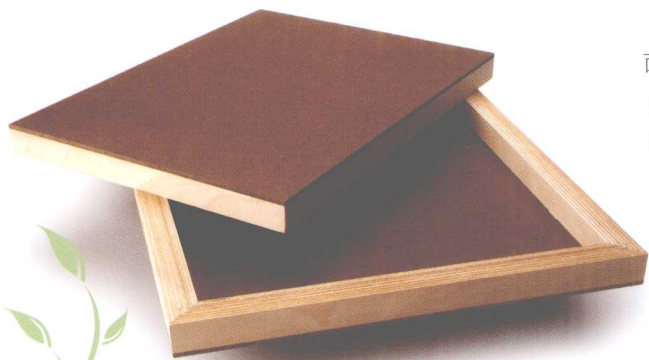
给画板铺上一层有颜色的底料。画夜景时，我有

时会用黑色Gesso底料作底。

为确保画板不会弯折变形，我也会在画板的背面涂一层Gesso底料，并在画板的四周预留一圈空白(分隔条的宽度为 $\frac{3}{4}$ 英寸[19毫米]到2英寸[51毫米])，以便日后粘贴画框。

画板

有框的画板

画板有无框的，也有带框的。两种我都用；小幅画作一般选用无框画板(例如5英寸×6英寸[13厘米×15厘米])。画框能给画板提供更多支撑力，防止其弯曲变形。大幅画作都应加框。

其他绘画用品

绘画及调色用具

以下是你在绘画时需要用到的其他一些简单用具：

绘画工具

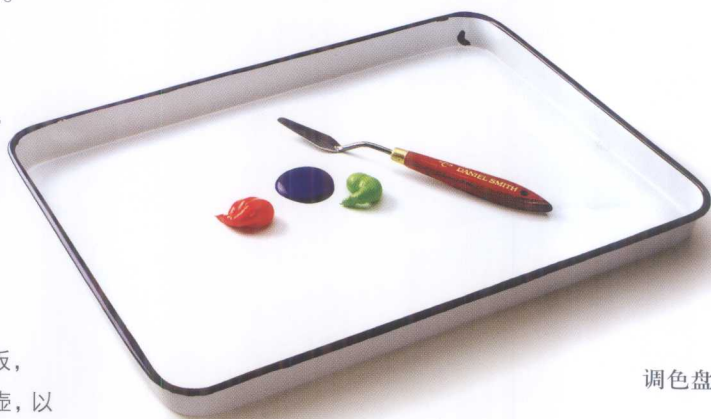
要想迅速地大面积上色，天然海绵是一种非常理想的工具。不过一定要在海绵上色的区域内轻轻添加一些点线，这些细节点缀能让画面上的形象更精美。我会用这种办法给岩石、苔藓、树叶和灌木丛增添各种质感效果。

画岩石和沙地时，我会用牙刷在上面喷洒色点。从牙刷上喷溅出的数以千计的小色点能够大大提升这些物体表面的质感效果。也能用此方法迅速创造出繁星点点的夜空，不过要想运用得当，你必须多加练习。牙刷只要轻轻蘸一点颜料即可，这样当你用拇指拨弄刷毛时，飞溅出的就会是细密的小点，而不会是大滴颜料了。

遮盖液是一种防水液体，能保护画面细部。有了它，你就能放心大胆地在其周围上色，而不用担心颜色画到不该画的地方了。

调色工具

调制颜色时，我喜欢用画刀，而不用调色刀。画刀有时可代替画笔，并有各种形状大小可供选择。尺寸较小的画刀更适合我，因为通常我调色的量不多，画板也相对较小。

调色盘

调色板

说到调色板，你可以用搪瓷盘、玻璃板、塑料板，任何不吸颜料的板材都可使用。适当地用一用喷壶，以保持调色板上颜料的湿润。你也可以自制一个保湿调色盘。在一个搪瓷浅盘的底部铺上几层纸巾，然后弄湿。再在上面铺一层蜡纸或厚的描图纸，然后就可以在上面调色了。底层的湿纸巾能创造一个湿润的环境，从而减慢颜料的风干速度。

颜料存储容器

已调好的颜料的保存

调好的颜料，通常需要保存下来，尤其当你在创作一幅耗时的作品时。你可以使用各种容器，例如胶卷盒或者餐馆里盛海鲜酱的小盒子，等等。如果盒子是不透明的，那么切记在盒盖上涂抹一道该颜色以作标记。放在冰箱里，可保持颜料湿润。

调色板上颜料的保存

如果绘画过程中，你打算离开一个小时以上，那就要在调色板上盖上一层湿纸巾，再加盖一层锡箔纸。然后把调色板放进塑料袋，保存在冰箱里。这样，等你下次开始作画时，调色板上的颜色就依然是湿润的了。

素描及草图 绘制的基本技能

良好的素描功底是创作优秀作品的基础。尽可能地在草图本上多加练习。让画草图成为你的一部分。绘画可以增强你的观察力，因为为了如实再现那些形状轮廓，你会锻炼自己去悉心观察自然事物的微妙变化。你的草图画得越在行，你的画作也就越优秀。

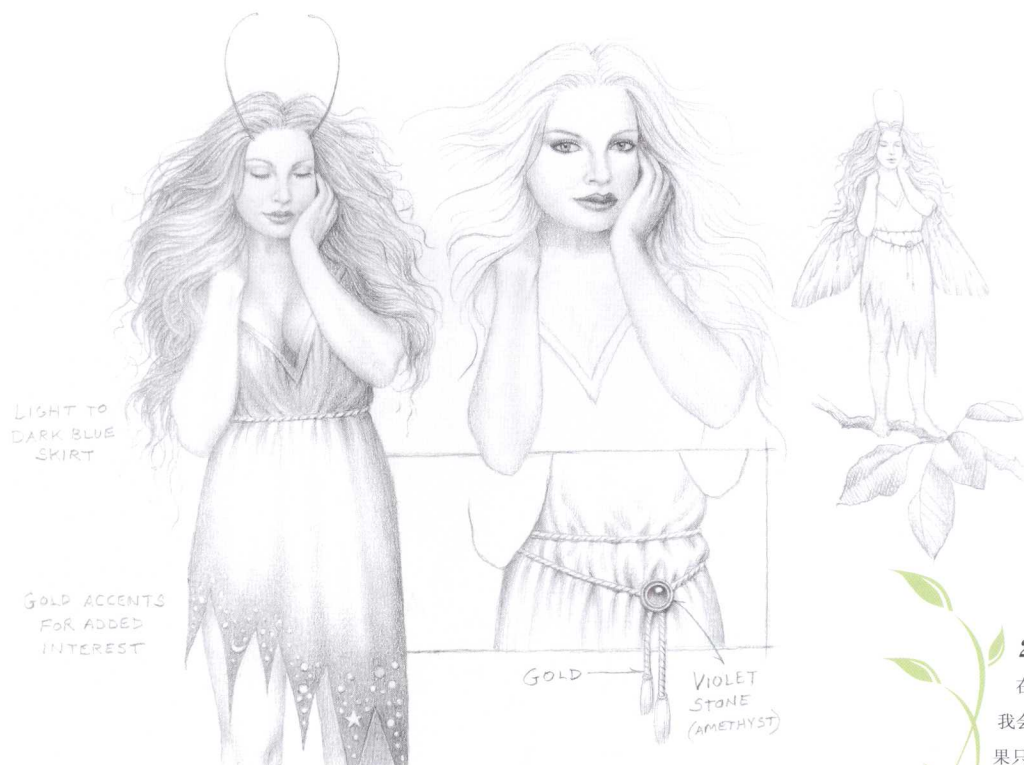
在视觉艺术领域，我们必须通过认真观察事物的形状和反复描绘，来训练我们的大脑。所以，请耐心练习。掌握绘画的艺术，没有捷径可走。虚心听取其他艺术家的建议和指导。细心观察物体的光影效果，然后把它们画出来吧！在熟悉掌握了素描的基本技能以后，画草图时你就会越来越自信，而且这种感觉能够清晰传达给画作的观众。

最难描绘的就是人体了。身体比例稍有不对，就会立刻显示出来。要想描绘出美丽动人的仙子，第一步就是要能如实描绘出人体。

认真研究并练习描绘人体，切不可忽略其结构的细节部分。要想对人的轮廓形状有一番透彻了解，最好的方法就是认真观察，然后将你观察到的悉数画下来。

用模特、照片和杂志图片等材料作参考。不过，切不可剽窃他人的作品。仅将这些形象作参考，以便准确描绘，而不是复制它们。

画草图时，对于自己最难描绘的地方，更要多加注意。把这些难画的部分在旁边单独画出来，并作注解。对于重要的结构特征，草图中不宜过于粗略。简化或者不能正确描绘重要部分，如手脚等细节部分，都会大大限制你的自我表达。

我绘草图的过程

上图摘自我的草图本，也是我绘制草图、解析人物形象的典型步骤。我先在右侧画了那幅全身像，然后决定让她睁开眼睛，以便与观看者有更多的目光接触。接着我在一个方框里对她的服装做了具体设定，并以附注的形式记录下当时的想法，作为日后的提醒。

2号铅笔

在将素描构图作为艺术成品时，我会使用各式各样的铅笔。不过如果只是为打草稿，画缩略图，在画板上绘出大致构图，拿2号铅笔就足够了。