

幻想艺术
创作技法系列

一下笔就画出大师级作品！

以日常事物作为创作的起点，用想象力勾勒出奇幻的世界。
丰富和实用的绘画技巧，展示工具和素材的灵活运用。

幻想艺术 手绘教程

FANTASY ART DRAWING SKILLS

(加) 索卡·迈尔斯 / 著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

《幻想艺术》
创作技法系列

幻想艺术 手绘教程

FANTASY ART DRAWING SKILLS

Copyright © 2012 Quarto Inc.
Cover illustrations © Slara Gerj/Shutterstock/Socar Myles.
Simplified Chinese Edition © 2012 by China Youth Press.

律师声明

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：本书由英国 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。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	MSN: cyp_law@hotmail.com
	E-mail: cyplaw@cypmedia.com

版权登记号: 01-2012-4966

图书在版编目(CIP)数据

幻想艺术手绘教程 / (加) 迈尔斯著; Coral Yee 译. — 北京: 中国青年出版社, 2012.9

(幻想艺术创作技法系列)

ISBN 978-7-5153-0953-8

I. ①幻… II. ①迈… ②C… III. ①动画—绘画技法—教材 ②漫画—绘画技法—教材 IV. ①J218.7 ②J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 171866 号

幻想艺术创作技法系列: 幻想艺术手绘教程

(加) 索卡·迈尔斯 / 著 Coral Yee / 译

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

策划编辑: 傅丽叶

责任编辑: 郭 光 莽 昱 赵 静

封面设计: 六面体书籍设计 唐 棣 王玉平

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

版 次: 2012 年 10 月北京第 1 版

印 次: 2012 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-0953-8

定 价: 59.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站:

www.lion-media.com.cn

“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。

目录

前言	8
关于本书	8

CHAPTER 1

绘画工具与入门

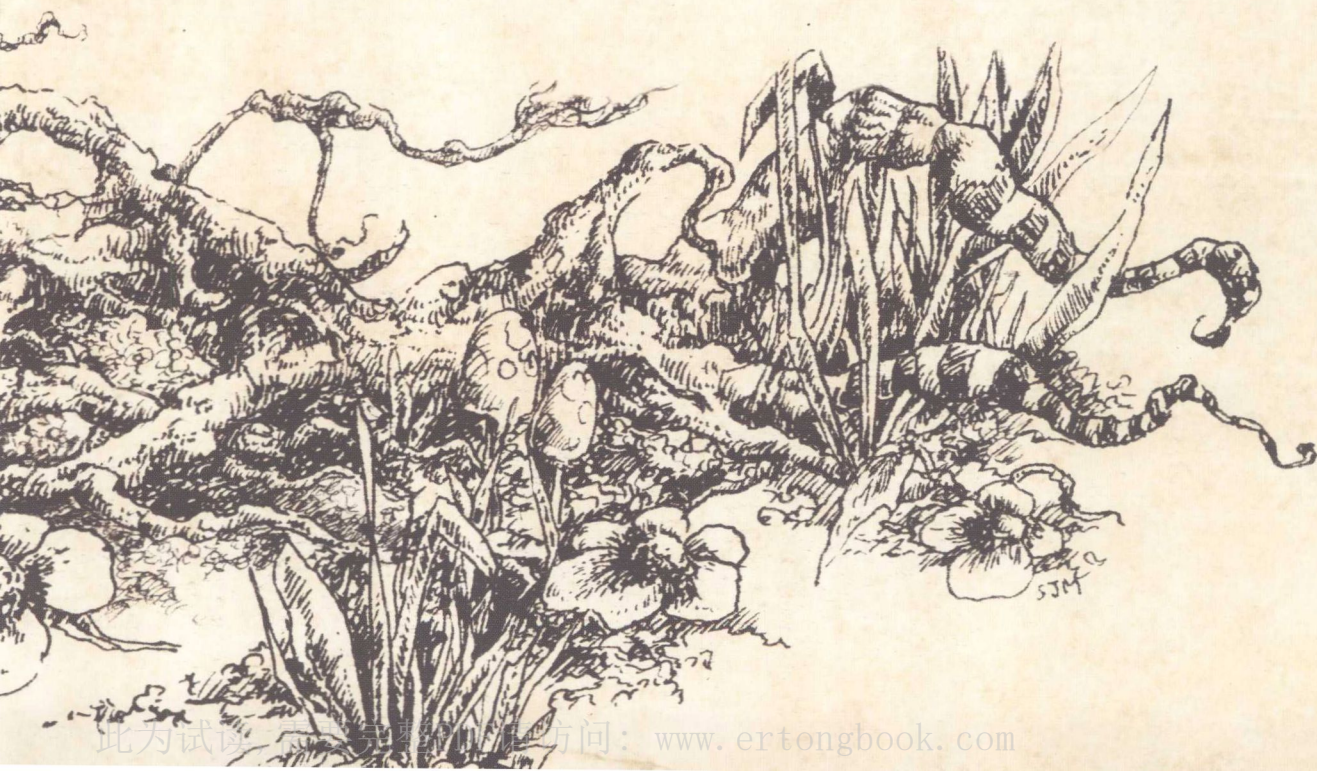
铅笔	10
彩色铅笔	12
针管笔与纤维笔	14
带笔头的画笔与笔刷	16
纸张	18
速写本	20
电子媒介	22
灵感	24
参考材料的来源与使用	28
写生练习	32
	34

CHAPTER 2

绘画技法

绘画实战	36
如何表现光影	38
如何表现质地与图案	40
如何表现动作	44
如何表现情绪与氛围	48
如何处理背景	50
如何构图	52
如何使画面平衡	54
如何改造现实	60
什么是线性透视	62
什么是非线性透视	64
如何进行透视收缩与人物处理	68
色彩基础	70
	72

CHAPTER 3

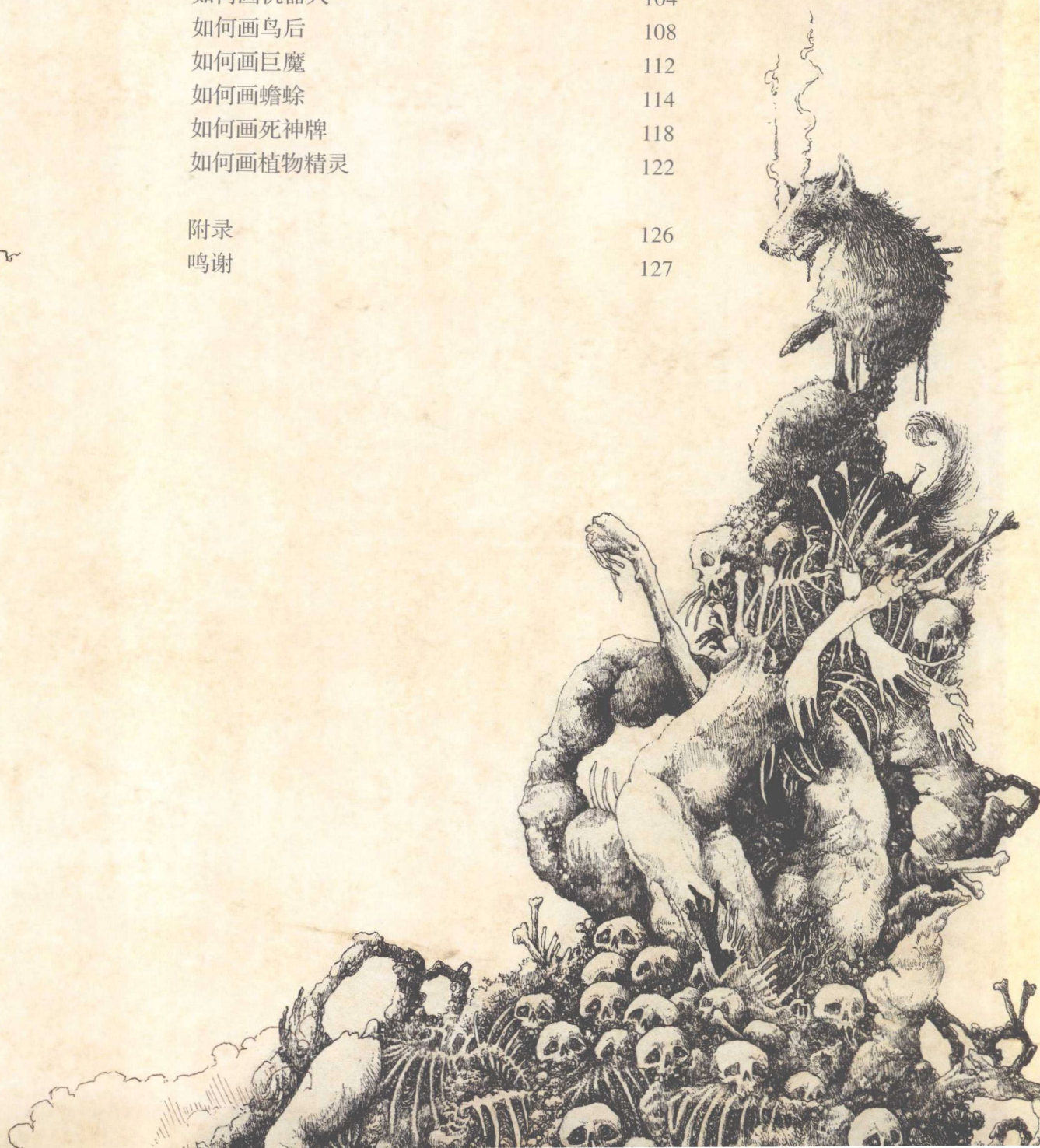
人体结构

人体特征	74
人体的内部结构	76
如何绘制人体	78
如何表现面部与五官	80
如何表现手部与足部	82
幻想生物的身体结构	86
非人类生物的参考材料	88

CHAPTER 4

幻想角色概念与设定

作品叙事与规划	94
人物与环境的故事背景	96
如何画僵尸犬	100
如何画机器人	102
如何画鸟后	104
如何画巨魔	108
如何画蟾蜍	112
如何画死神牌	114
如何画植物精灵	118
附录	122
鸣谢	126

《幻想艺术》
创作技法系列

幻想艺术 手绘教程

FANTASY ART DRAWING SKILLS

(加) 索卡·迈尔斯 / 著 Coral Yee / 译

《幻想艺术》
创作技法系列

幻想艺术 手绘教程

FANTASY ART DRAWING SKILLS

目录

前言	8
关于本书	8

CHAPTER 1

绘画工具与入门	10
铅笔	12
彩色铅笔	14
针管笔与纤维笔	16
带笔头的画笔与笔刷	18
纸张	20
速写本	22
电子媒介	24
灵感	28
参考材料的来源与使用	32
写生练习	34

CHAPTER 2

绘画技法

绘画实战	36
如何表现光影	38
如何表现质地与图案	40
如何表现动作	44
如何表现情绪与氛围	48
如何处理背景	50
如何构图	52
如何使画面平衡	54
如何改造现实	60
什么是线性透视	62
什么是非线性透视	64
如何进行透视收缩与人物处理	68
色彩基础	70
	72

CHAPTER 3

人体结构

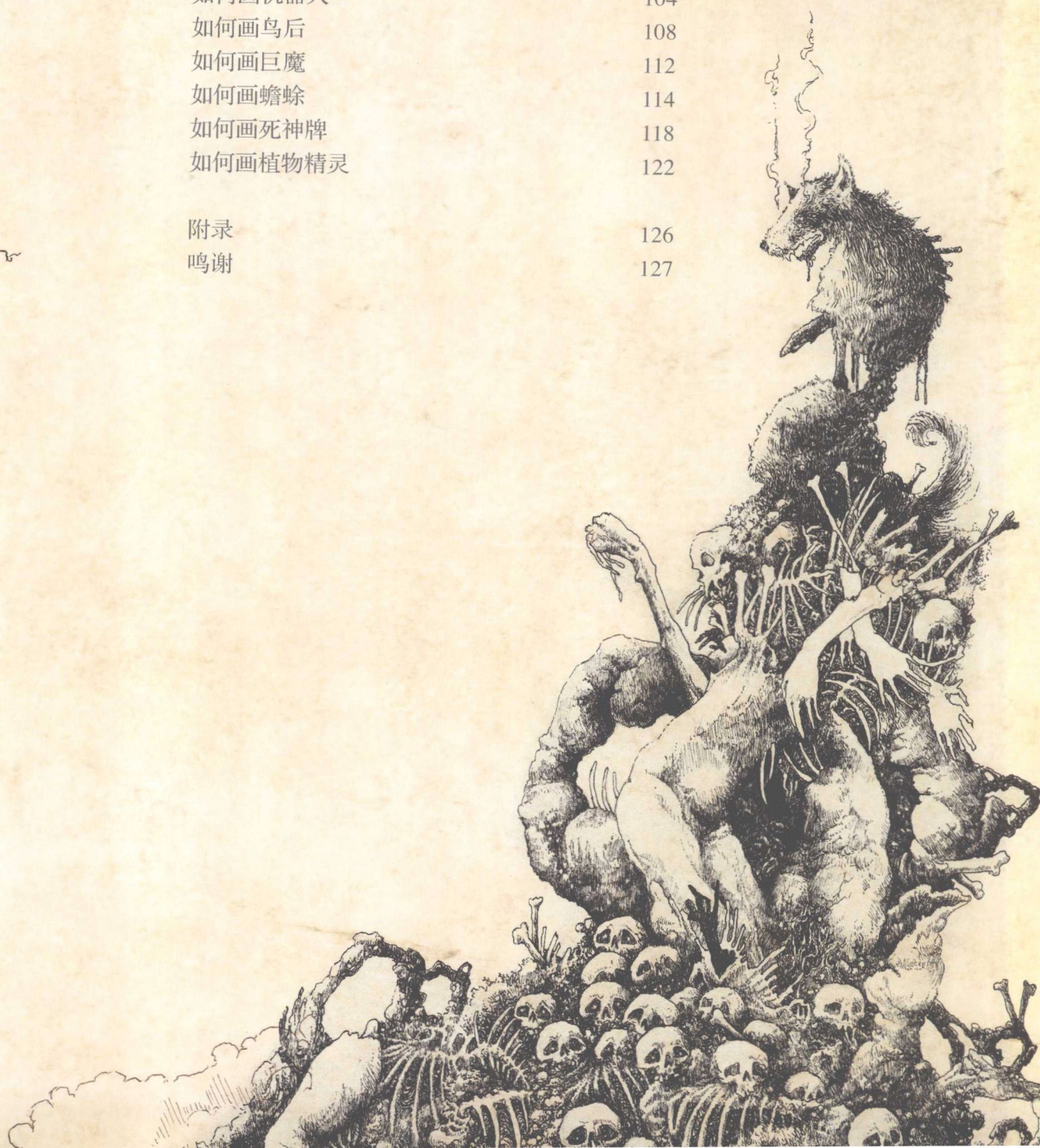
人体特征	74
人体的内部结构	76
如何绘制人体	78
如何表现面部与五官	80
如何表现手部与足部	82
幻想生物的身体结构	86
非人类生物的参考材料	88
	90

CHAPTER 4

幻想角色概念与设定

作品叙事与规划	94
人物与环境的故事背景	96
如何画僵尸犬	100
如何画机器人	102
如何画鸟后	104
如何画巨魔	108
如何画蟾蜍	112
如何画死神牌	114
如何画植物精灵	118
附录	122
鸣谢	126

前言

我很晚才进入幻想艺术这个领域。虽然在成长过程中，我一直沉浸在迈克尔·黑格（Michael Hague）、阿瑟·拉克姆（Arthur Rackham）与古斯塔夫·多雷（Gustave Doré）的插画作品中自得其乐，但是我从未想过自己会成为幻想艺术的创造者。这一切开始于我成为一个贫困潦倒的学生之后。当时，我正在网上四处寻找可以磨练绘画功底同时又可以让自己的钱包鼓起来的机会。在寻找的过程中，我遇到了一群致力于幻想艺术创作的自由职业者。他们虽然没有一夜暴富、腰缠万贯，但是却过得怡然自得。他们非常友好，会开诚布公地给予对方建议、指导以及诚心实意的鼓励。在和这些人接触之后，我终于找到了自己努力的方向——幻想艺术就是值得我为之奋斗终生的事业。

关于本书

Chapter 1：绘画工具与入门

本章探讨的是绘画初学者需要的工具和材料，讲述重点是如何用钢笔或铅笔在纸上进行创作，对数码工具也略有涉及。此外，作者还对一些实用技巧，如标记及纸张拉伸等进行了介绍。另外，本章还涉及到了找寻灵感以及利用参考材料这样的话题。

“技能提升”这个竖栏介绍了一些实际练习，让读者可以将理论付诸实践。

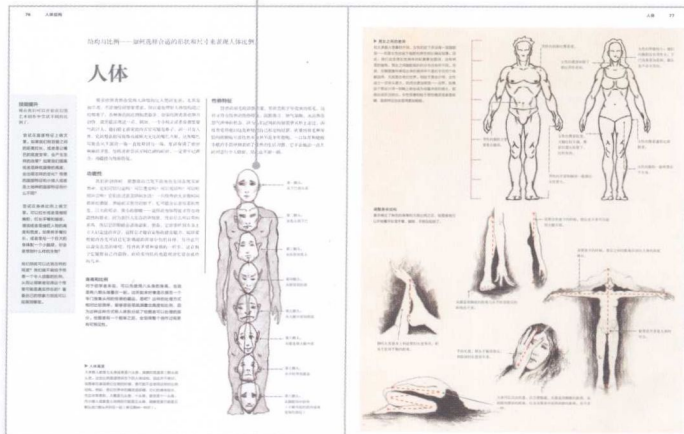

“小窍门”这个板块除了介绍一些专业意见，还罗列了需要避免的一些错误。

Chapter 2：绘画技法

关于如何处理光线与阴影、构图、营造透视效果，本章介绍了很多技巧，读者可以利用它们创作出独一无二、摄人心魄的作品。有些初学者在创作过程中经常会遇到这样的问题：究竟应该如何处理动作？如何表现复杂的材质？如何以现实主义手法将某个人物植入到场景中？这些问题在本章都能够找到答案。

带有注解的绘图将所有的教学重点一目了然地展现在了读者眼前。

我希望这本书能够对那些在幻想艺术创作道路上艰难摸索的后来者有所帮助。在这些后来者中，有些人可能希望幻想艺术成为自己的事业，有些人从事幻想艺术创作只是出于热爱，有些人则是两者兼而有之。对于这些后来者，本书将会发挥一个指引者的作用，指引读者将幻想从虚无的想象转化为纸上的具象。我希望借助于这本书的帮助，对于应该如何入手一无所知的初学者、出于对幻想艺术的热爱而跃跃欲试的爱好者，以及那些如饥似渴地渴求窍门与想法的新人插画师，任何头脑中有想法的人，只要拿起手中的铅笔就能够实现这整个转化过程。本书内容包括基本绘画技巧的传授、绘画材料以及技巧的探索，以及旨在帮助读者将脑海中的想法转化成具体图像的练习。三管齐下，相信很快就能让读者掌握一套幻想艺术创作的基本技巧。

通过妙趣横生的练习和环环相扣的指导，本书会引领读者体验创作活动中的每一个具体环节：从发展概念到有效利用参考材料，从选择媒介到购买必需的材料与工具，从学习基本起稿技巧到利用摄影技术、数码媒体以及其他艺术形式来强化传统技巧。本书会将讲述的重点放在试验、创造以及探索材料上。此外，本书会以一种简明而直接的方式将技术信息呈现给读者，同时辅以大量插画，希望能够在概念与应用之间构架起一座桥梁。

此外，本书还鼓励读者在本书所讲述的信息的基础上进行进一步的探索 and 深化，寻找其他方式方法。如果一名艺术家胸有成竹，他就会有更宽广的视野，就会从不同的方式方法中汲取经验，并最终根据自己的创作需求选择出最为合适的一种。

索卡·迈尔斯 (Socar Myles)

Chapter 3：人体结构

本章对人体结构进行了细致而深入的介绍，这样做的目的是帮助幻想艺术家在掌握这些知识的基础上反其道而行，进而创作出现实中并不存在但是却具有相当高可信度的生物。本章内容涵盖了比例、底层结构以及面部特征等，同时还涉及了可供参考的非人类生物。

本书会明确指出并且细致分析那些能够激发灵感的完成图片中的关键部分。

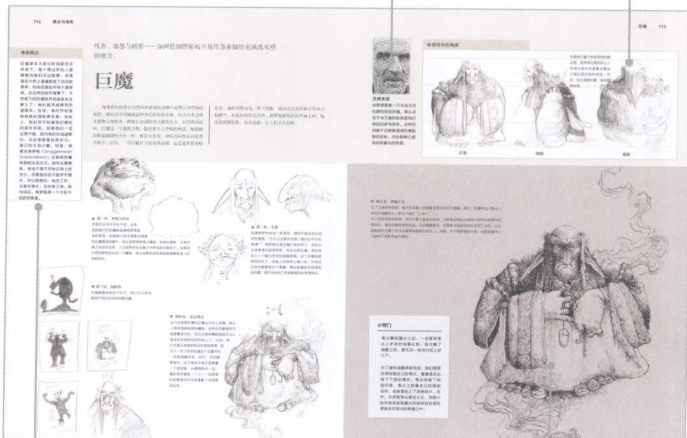

本书会细致描述每一个角色的创意理念，展现整个构思过程，并讲述如何才能赋予标签型的人物与众不同的特征。

Chapter 4：幻想角色概念与设定

本章将之前章节介绍的知识进行了一个系统的总结，同时展示了七张独树一帜的角色绘图。本章会引领读者逐步地体验整个概念设定与构图过程，对读者进行鼓励以及启示，帮助读者进行独立创作。

“灵感来源”部分会将能够被用作参考的材料——列举出来。每一个角色都被采用不同的角度进行描绘。

角色的构图会被分步骤展示出来，直至最终的成图。

