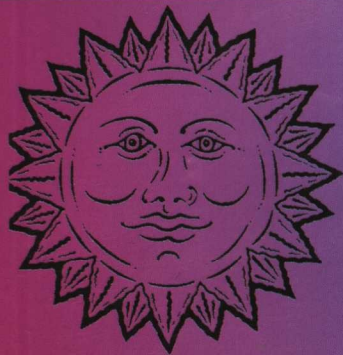

西方经典装饰图案系列

魔幻神话装饰图案

[英] 克里斯·唐 著 王毅 译

上海人民美術出版社

西方经典装饰图案系列

魔幻神话装饰图案

[英] 克里斯·唐 著 王毅 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

魔幻神话装饰图案 / (英)唐(Down,C.)著;王毅译. —上海:上海人民美术出版社, 2006.

书名原文: Fantasy

ISBN 7-5322-4945-X

I. 魔… II. ①唐… ②王… III. 装饰美术 - 图案 - 设计 IV.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 096822 号

Fantasy

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without prior permission in writing from the publisher.

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: 09-2005-451

魔幻神话装饰图案

著 者: [英] 克里斯·唐

译 者: 王毅

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 郭蓝

技术编辑: 季卫

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: 上海新华印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印张 8

版 次: 2006 年 12 月第 1 版

印 次: 2006 年 12 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN7-5322-4945-X/J · 4389

定 价: 28.00 元

目 录

基本技法

魔幻神话艺术简介.....	4
关于本书.....	7
魔幻神话艺术的制作创意.....	8
修改与装饰图案.....	9
着色.....	12
将图案应用于制作材料上.....	14
创意图库.....	20

模板

精灵、侏儒和小仙子.....	26
女巫和男巫.....	36
沼泽与洞穴.....	46
龙.....	58
神话动物.....	68
骑士和纹章.....	80
城堡、尖塔和塔楼.....	90
魔幻景色.....	100
天界与星座.....	108
花边与背景.....	114
关于作者.....	120
索引.....	121

魔幻神话艺术简介

魔幻神话艺术为那些富有创造性的手工艺术家提供了丰富的灵感，这本书里的许多设计和图案，可以用于手工制作的方方面面。魔幻神话艺术的形象取材于神话、传说、史诗故事、传奇诗歌、古代历史和幻想作品。

魔幻神话艺术的世界是无穷无尽的，如果有什么限制的话，那也是想象力的枯竭。然而，魔幻神话艺术却又植根于对它要超越的这个现实世界的体验和观察。人的想象其实是既奇特又熟悉。有翼神马佩加索斯由马和鸟构成，它是这二者融合的产品。一座城堡使用的已存在的建筑原理，无非夸张罢了。一位武士的武器和铠甲，可以用不同时代的东西构成。奇妙之处就在于这里并无一定之规，没有什么细节可以说是搞错了，因为全都是纯粹的想象，这就给艺术家们以极大的自由。

古代艺术

从最早的洞穴绘画开始，人类就试图表现自己周围的世界。然而，就从这开始时起，除了那些熟悉的生物如马、驯鹿和野牛外，基于黑暗中的恐惧和艺术家的生动想象，一些幻想怪兽也被描绘出来。随着各个文明的发展，神话和男女众神也发展出许多形状和形式。

绝大多数早期艺术都与宗教相连，当时的艺术材料和载体是既珍贵又稀少，这些古老的形象常常是今天幻境艺术的灵感源泉。从古埃及金字塔上描绘的兽首人身神灵，到中国神话中的龙，以及欧洲各地教堂和大教堂墙壁上的怪兽饰，所有的文化都创造了自身

的幻境生灵。

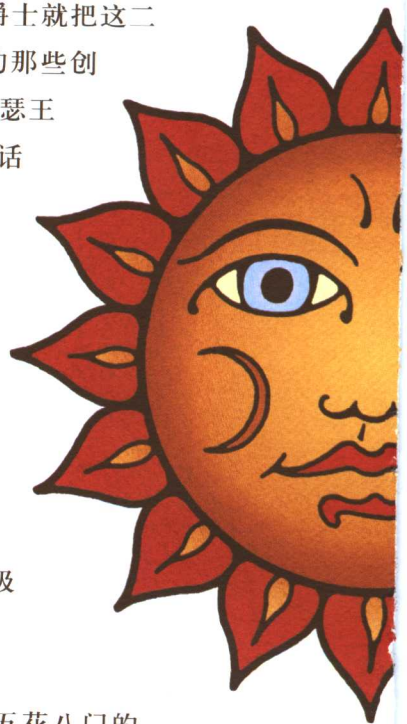
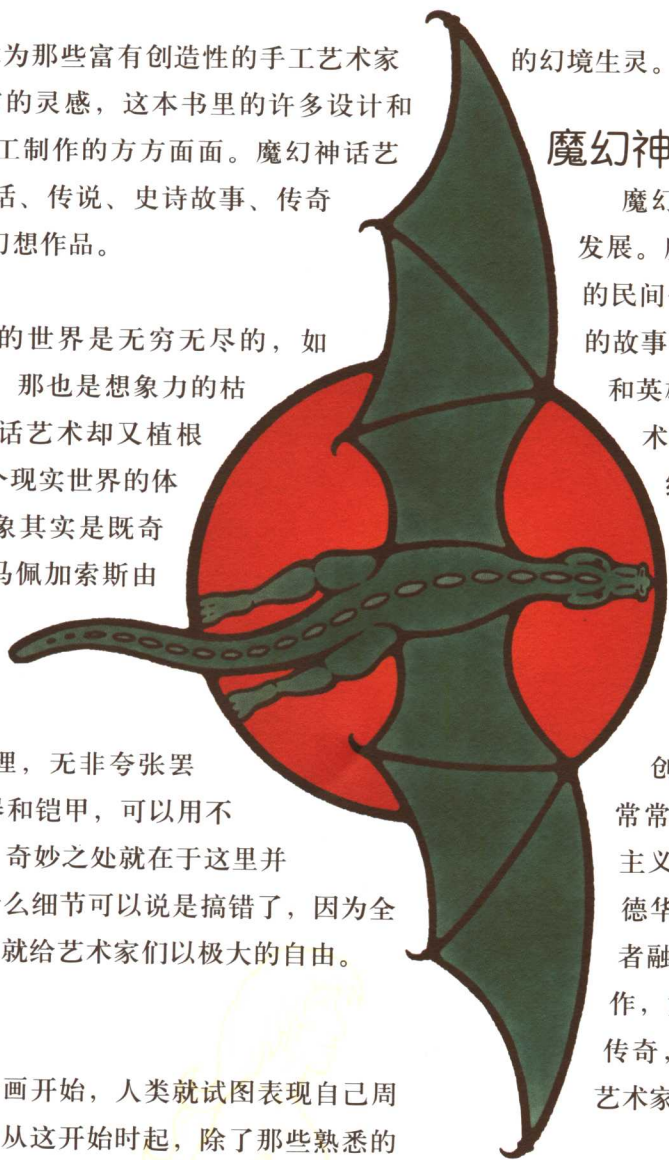
魔幻神话艺术与文学

魔幻神话文学和魔幻神话艺术一起共同发展。魔幻神话文学包括儿童文学，有古老的民间传说和关于龙、精灵、美人鱼和小妖的故事，还包括许多属于成年人世界的传奇和英雄事迹。这些书籍提供了魔幻神话艺术的一个主要市场，它们是作者知识和经验的展开，是艺术家们观察和探索的结果。

文学与艺术的联系，这在拉菲尔之前一些艺术家的创作中可以看到，在19世纪后期象征主义者的创作中也可以看到，这些象征主义者常常以阿尔弗雷德·丁尼生这样的浪漫主义诗人为自己的创作灵感。比如，爱德华·伯恩-琼斯爵士就把这两者融合在一起，他的那些创作，如仿中世纪的亚瑟王传奇，让现代魔幻神话艺术家感到很亲切。

如果要为魔幻神话艺术的发展找一个确定的时刻，这就必然是J·R·R·托尔金的《指环王》的出版。这个故事及其里面的世界，充满了那么多的幻境艺术因素，在它出版数十年之后，仍然保持着它的吸引力。

它描绘了异乎寻常的生灵，五花八门的

种族、神秘莫测的原野、拯救世界的努力，还有一片古老的土地，正处在转向另外一个时代的过程之中。

托尔金在创造自己的魔幻神话世界上，比其他艺术家要更为深入。他用了几十年的时间来研究各个种族、各种语言和各地历史的神话传说，用自己的背景和经验为他的故事增添血肉。托尔金是牛津大学的盎格鲁-撒克逊历史教授，他对于史诗《裴欧沃夫》的兴趣，以及挪威神话对他的影响，都在《指环王》中体现出来。他本人曾在索姆河战役中打过战，一次世界大战的恐惧也反映在他作品的战争场面中。

魔幻神话艺术的繁荣年代

20世纪早期盛行一时的那些廉价的漫画故事和平装小说，可以被视为是魔幻神话艺术的现代萌生地，在这类作品中，关于其他世界的梦想可以表现出来。在开始时，投入和出版的标准都很低，大批量的印刷过程做得也很粗糙。然而，这样一个流派被证明很受欢迎，并开始发展，在20世纪60年代和70年代达到了它的高峰。一批富有天赋的艺术家，发现这为他们的才华提供了出路，创作出越来越令人兴奋的作品。

科学幻想艺术常常与魔幻神话艺术搞混。这两者之间的确有交叉之处，但却有一个简

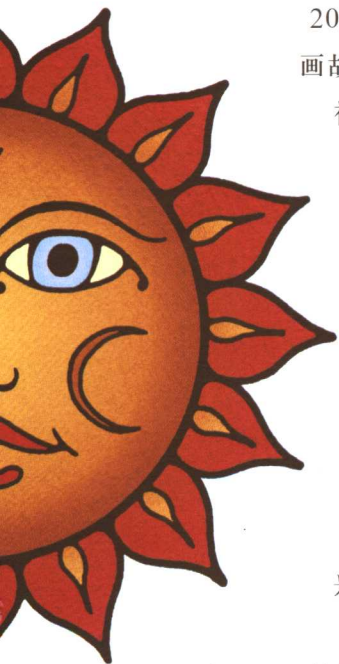
单的区别：科学幻想如同这个名称所显示的，更多地依赖于科技，而且通常是指向未来的，涉及到的是宇宙飞船和激光武器；幻境艺术则朝向自然，属于前工业化社会，涉及的是独角兽和中世纪骑士。

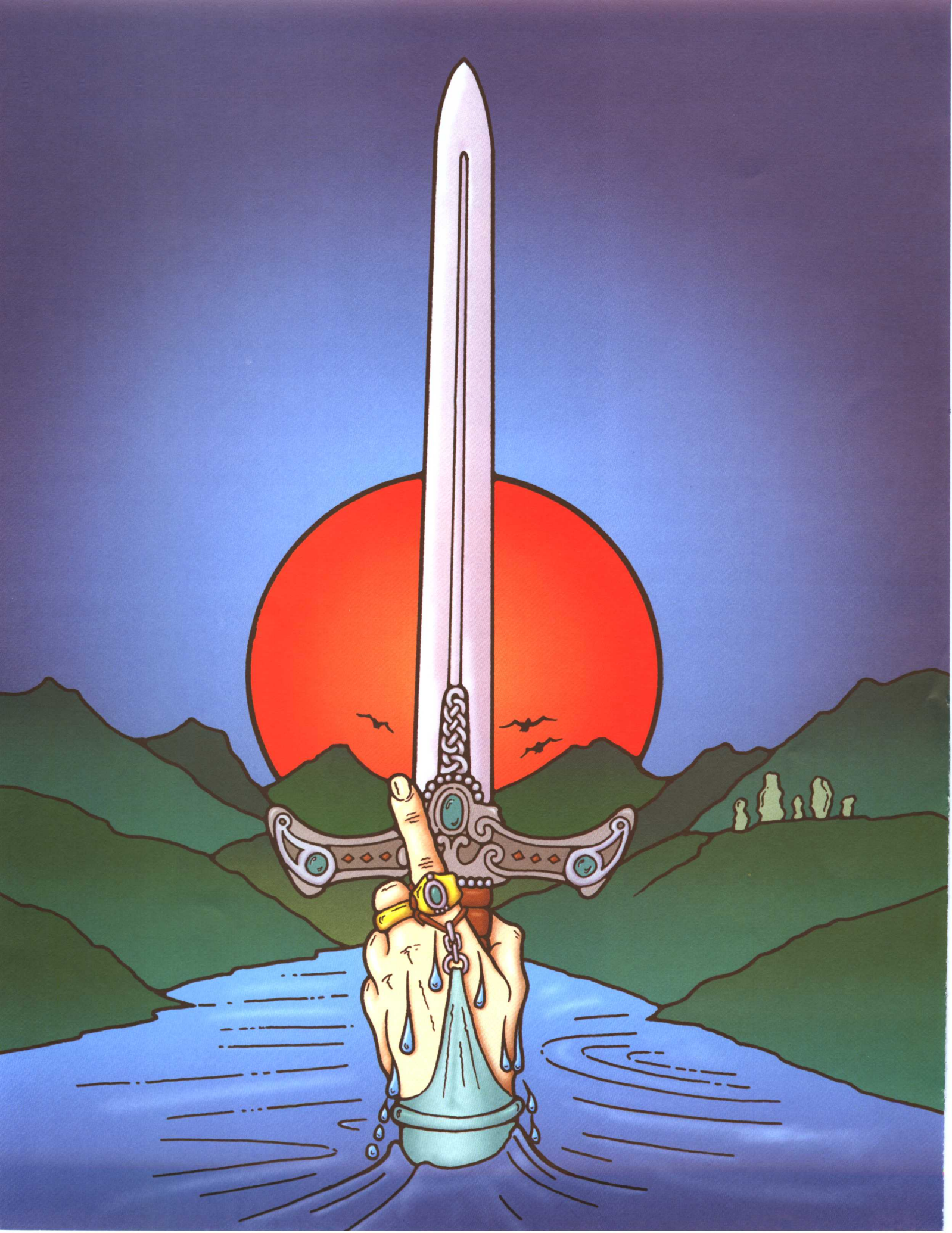
21世纪的魔幻神话艺术

进入21世纪，魔幻神话艺术

的出路超过了滑稽故事和小说，变得更为宽广了。在一个电脑、平面设计和好莱坞大片的时代，艺术家们迁移到了新的媒介中。一些曾为书籍设计封面的艺术家，现在成为电影场景设计师，还有人制作电脑游戏。他们的领域和视野都变成了三维领域，这些领域吸引着数以百万计的受众。

这是一个古老的艺术流派，通过艺术家、设计师和其他富有创意的狂热者们的努力，魔幻神话艺术的世界变成了一种临时的真实，成为一种吸引每个人的持久艺术形式。

关于本书

进入到魔幻神话艺术的蛮荒世界，这本书中充满了各种各样的设计，从一些简单的图案到更为复杂的形象，对于手工制作来说，无论是新手还是富有经验的老手，都会被它们吸引住。手工制作者、艺术家，以及那些想在自己的东西上使用魔幻神话形象，但却发现如果自己涂涂画画来创作是过于困难的人来说，这本书都很理想。本书中的图案模板分成了一些章节，涵盖了魔幻神话艺术的一些流行方面，包括令人惊悚的龙头（58-67页）、跳舞的小仙子（26-35页）和正从湖水中神秘冒出的亚瑟王的神剑（107页）。不管你的口味、你选择的手工种类、或者是你的能力如何，都会在书中找到适宜于自己的东西。

在本书前面的部分提供了一些怎样使用这些图案的实用性建议，还包含了魔幻神话艺术的制作创意（8页），以及怎样改变图案以适应自己的需要（9-11页）。“将图案应用于制作材料上”（14-19页）告诉你怎样把图案转描到一系列常用的手工制作材料上，比如玻璃、镜面玻璃、纸张、卡片和包括十字针织物在内的布料上。最后还有一个“创意图库”（20-23页），提供了许多创意、提示和灵感，帮助你应用这些图案创造出精彩效果来。所以，不管你制作什么样的手工，本书中所有这些信息、点子和图案，都在恭候着你，帮助你去创造令人着迷的魔幻神话艺术。

魔幻神话艺术的制作创意

玻璃画 许多魔幻神话艺术形象都有清晰的线条，对于玻璃画来说是很理想的，用玻璃颜料勾勒出这些轮廓线条，就可以让色彩在这些区域里面流淌了。这种方法可以用于玻璃和有机玻璃（见23页）。

着色手工制作 魔幻神话艺术图案是很有氛围的，对于一个着色的制作来说，常常能够带来一种历史感和传奇感。可以把这种想法用在木质家具及小件上（见22页）、墙壁上、金属器具和陶瓷上（见17页）。

印痕压制 选择简单的图案来进行印痕压制。用一块细密的泡沫塑料切出想要的形象，然后可以随意印制在物体表面，比如印在贺卡上。

图版印刷 许多图案可以描下来，在图版纸上刻成图版。要改变一些图案也并不难，刻制时在几个图案之间增加“联桥”，不让某一部分切掉，把整个图案保持在一起就可以了（见19页）。

剪纸 魔幻神话图案的一些精微细节，对于剪纸来说是很相宜的。用彩色水笔或铅笔来着色，或者是把图案复印到彩纸上，在完成了的图案两面都涂上密封胶，用白色的PVA胶贴到你选定的物体表面上，最后至少再刷上五遍清漆。

金属浮雕 从手工制作材料商店中可以买到很好的金、铝、铜和青铜箔片，图案可以用浮雕效果出现在它们上面，如果你愿意的话，还可以再上色（见15页和20页）。铠甲一类的图案尤其适宜于这种制作，制好的图案可以剪下来，用胶贴在盒子上、贺卡上，或者是制成饰物。

剪影 把本书中那些精彩的仙女、女巫和城堡图案用黑纸剪出来，可用于创造自己的画面和贺卡。

蜡烛 贴花蜡是一种贴在纸上的薄蜡片，在手工材料商店和制蜡者那里可以买到。用手工刀从这样的蜡片上刻出一个图案，小心地从底纸上取下来，然后贴到白蜡烛上去，就是一个动人的装饰（见23页）。另

外一种方法是用蜡烛颜料在蜡烛上画出图案。

织物绘图 使用织物颜料可装饰任何种类的织物。有一种办法是把你的图案复印到转印纸上，然后印到诸如T恤和垫子这类物品上（参见18页）。

刺绣 用各种针法和彩线把图案绣到织物上（参见19页和20页）。另外也可以用手工或缝纫机来缝织明快的图案。

丝绸绘制 先用古塔胶在丝绸上勾出凸起的图案轮廓，然后在这些框架内涂上丝绸颜料。这种技法可以应用于一些奢华的桌巾、夜袋和软垫。

泥土和盐面团造型 用一些魔幻神话图案来造型，平面的和立体的都可以用泥土来捏造（见21页）。风干后的泥型可以上色，也可以保持原来的灰白色和陶土色，作为城堡，它们看起来很棒。橡皮泥有许多颜色，做好后可以放在烤炉中烘干。面粉加盐加水可以做成盐面团，适合于制作平面图案，也可以放在炉中烘干。

修改与装饰图案

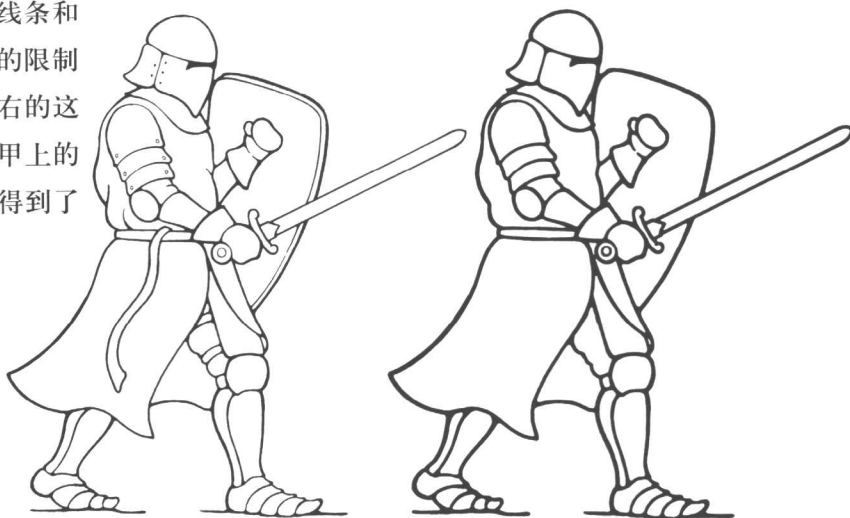
本书的模板有许多方式可以应用，这要看你的手工制作方法和使用的材料。这里介绍一些改变和组合图案的方法，以适应你的不同需要，创造出独特的设计来。

简化图案

本书中绝大部分图案都很简单，没有太多的线条和细节，很适宜于手工制作。不过，由于手工材料的限制或者是图案很小，你可能还需要进一步简化。近右的这个骑士图案（见87页），靠着加粗线条，去掉铠甲上的铆钉、盾牌上的装饰细节和他腰带上的吊带，而得到了简化。

提示

使用粗的钢笔、铅笔或勾线笔，把这个简化后的形象转描到你的制作上。

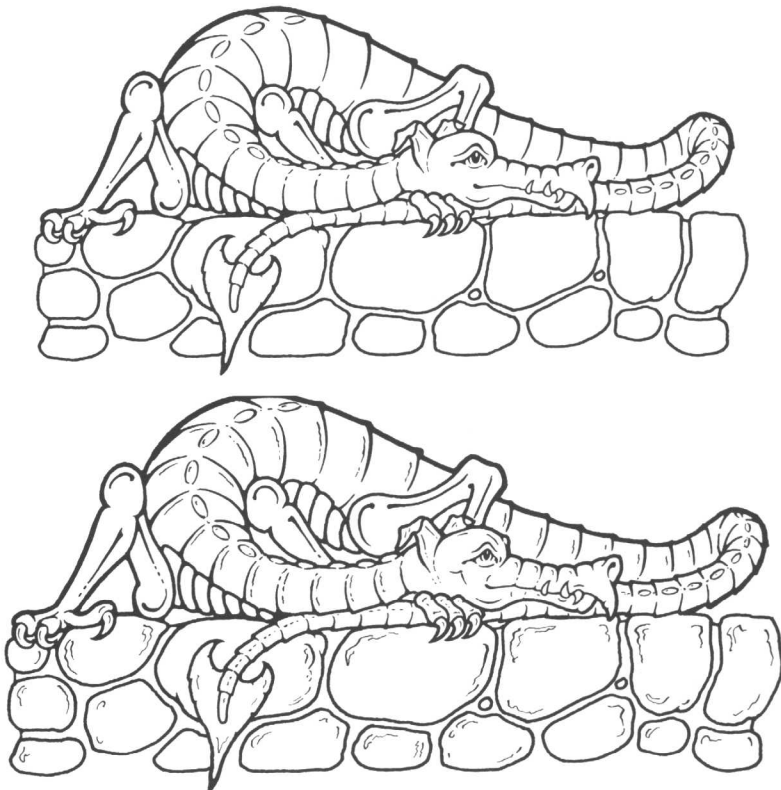

增加细节

如果制作上允许，你可能希望增加一些细节，以创造更为“真实”的观感。上方的这个龙图案（64页），变成下面那个图形，就增加了一些额外的线条，如墙面石头的形状和龙身的曲线。图案越大，占用的空间越大，就需要更多的细节，当然，怎样来使用它也很重要。

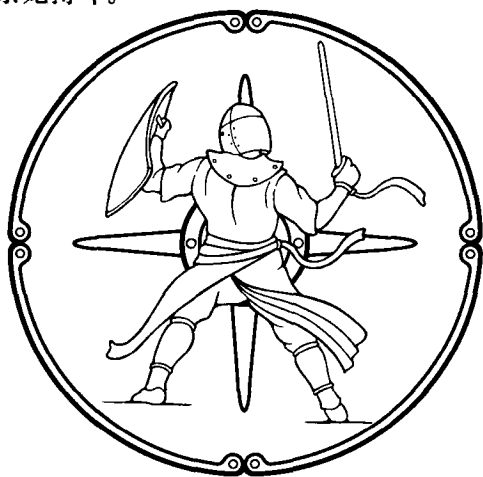
提示

把这个图案描下来，用细铅笔增加细节，然后再用于你的制作。

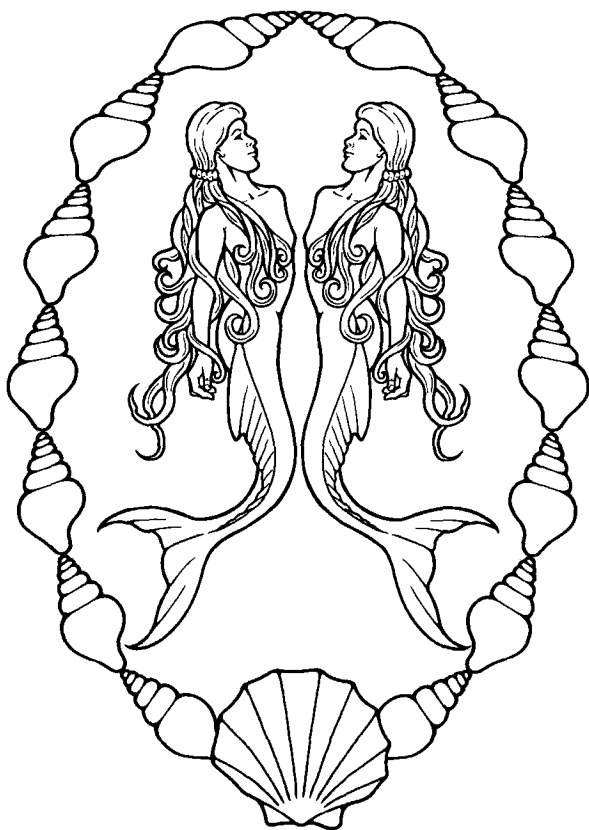
组合形象

通过组合不同的图案，你可以发展出自己的设计，从不同的图案中选取一些因素加以组合也行。右边这个图案（29页），使用了“精灵、侏儒和小仙子”这一章的模板，又加上“花边与背景”中的一种边角设计（119页）。下面的这个图案，则应用了“骑士和纹章”这一章中的一些因素。你还可以把不同的主题组合在一起——让一个女巫飞在一座城堡背后，或者是一个骑士在与一条龙搏斗。

提示

以试验态度重新处理各个模板，创造适应你需要的组合图案。

创造一对镜像

通过图案的一对镜像来装饰一个设计，并用一种花边将它围起来。对于海洋主题来说，美人鱼图案（72页）的一对镜像放入一个由贝壳为背景的花边（72-73页）中，这对于浴室里的图案或镜子来说非常适宜。用镜子映出一个图案的侧面，比如一位仙女，然后将其置于日月光线下。

提示

在开始自己的创作之前，先描下来一些要素，进行组合，求得满意效果，然后再动手。

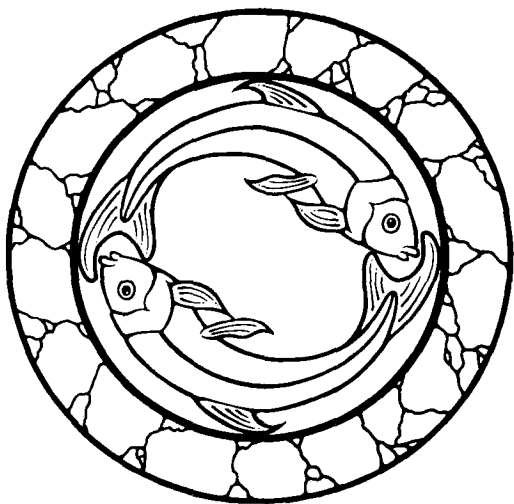
增加花边

使用花边模板（114-119页），来框住一个图案，或者是做一个自我包容的图案。右边这个小仙子（34页），放到这个风信子花边（119页）中非常完美，而且构成了一个奇妙的盘子设计。

一个双鱼宫图案（111页）放在石头效果的花边（117页）里，看起来就十分美妙。一定要注意让图案与花边相配，动物和童话中的精灵与叶状花边很搭配，神话中的怪兽、男巫和武士，放在凯尔特或几何形花边中感觉适宜。

提示

有流动线条的图案适宜于圆形花边，那些更显几何形的图案适合用方形边框。

提示

背景越复杂，主要形象的线条就越需要简单。

增加背景

对于手工制作来说，有许多细节可以用在背景上来突出主要图案。这位天使（71页）放置在一个石块砌纹的椭圆形背景中，这个背景形成了一种彩色玻璃的效果。一条美人鱼可以巧妙地放在贝壳背景里，一位仙女可以用一大朵花或花卉图案作为背景。

着色

有许多色彩可以用在魔幻神话艺术上，从刊物、电影和书籍上，你肯定已经获得了很多灵感。你会发现，图案的主题会影响你的选择，你打算制作的东西也会影响色彩选择。但是，并没有什么不可违背的规定，下面提供了一些应用色彩的例证，帮助你迈开第一步。不妨把整个前面的内容都看一看，里面有不少着色之后效果更好的例证。

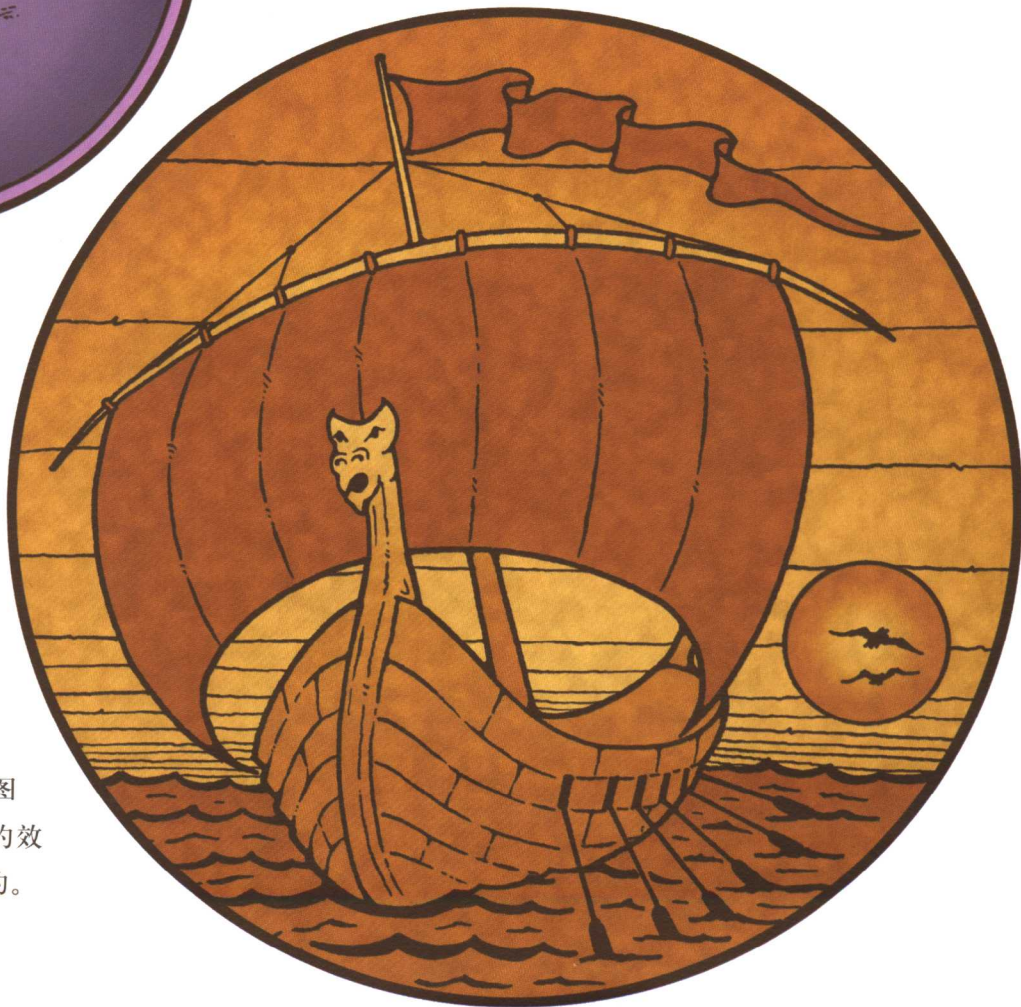
剪影

一个快而简单的着色方法，一个快捷突出图案的方法，就是把它处理为一个剪影，这对于印痕压制和贴花都很合适。这本书中的许多图案，都可以用于这种处理，将它们放在涂色的背景上非常醒目。这个小精灵（30页）在月色背景下看起来栩栩如生、颇有几分淘气。

色彩协调

色彩并不一定总是要追求明亮或活跃，这条海盗船（102页）的着色，考虑的就是协调的沙滩色，给人一种温暖、丰富之感，唤起了旧书和古旧手稿中图画的那种感觉。把这样一种微妙的效果用在T恤或背包上，会是很独特的。

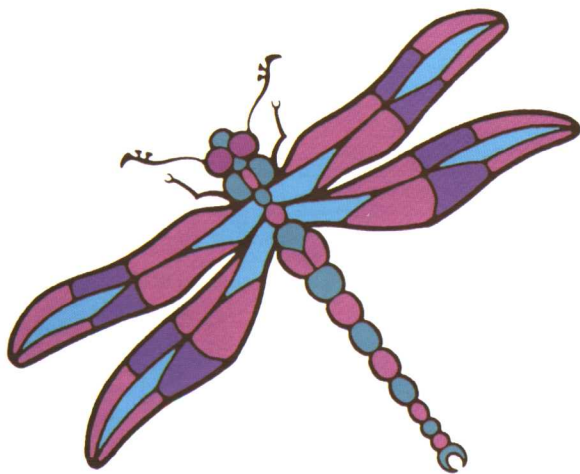
明暗处理与轮廓

这座蘑菇屋（57页）进行了微妙的明暗处理，以突出那些重要部分的轮廓，比如圆胀的屋墙和屋顶下面的阴影。通过这些明亮、新鲜色彩的使用，让人产生了一种迷幻的感觉。这样的色彩用于一个小姑娘生日贺卡上的仙女形象，会很有意思。

大胆对比

颜色的大胆对比，比如红色与绿色，可以让一个图案很醒目。这些颜色相互突出，真要从纸上跳出来，有让人眼睛一亮的效果。70页的这个神话动物，似乎有火焰从它的翅膀上喷出，红色和橘色突出了这种特征。

大自然的颜色

到大自然中去找灵感，这只瓢虫（48页）就天生色彩美丽，可以成为很好的图案（20页）。不过，这只蜻蜓（48页）则用色彩进行了装饰和修饰，艺术家们这样处理已经好多年了。有时也需要给大自然一点帮助，这样手工制作就会更加奇妙。

将图案应用于制作材料上

将你选择的幻想图案应用到某种材料上，其技法要依据不同的表面质地来决定。针对一些最常用的材料，下面的内容提供了一些简单的建议。另外还解说了如何适应你的要求把图案放大或缩小。

放大和缩小一个图案

你可能想改变你所选择图案的大小，来适应自己的需要。图案尺寸的大小会决定线条的分量和细节的程度（见9—11页的提示）。有三种方式可以改变图案的尺寸：

使用复印机

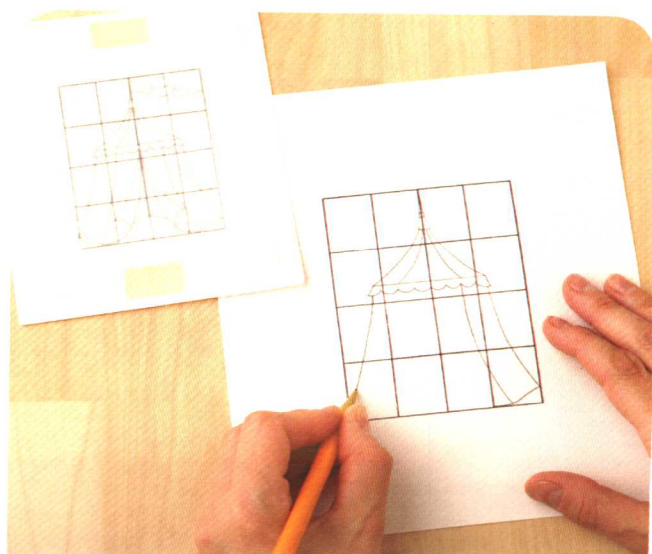
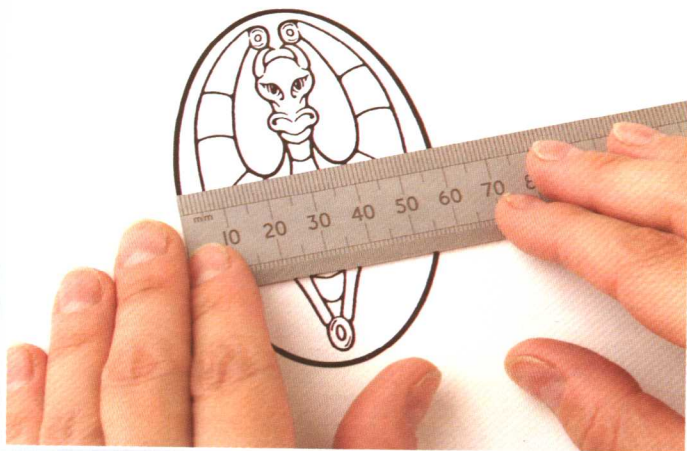
想要快而准确的结果，可以用复印机来放大或缩小图案，但你需要计算放缩的比例。首先量出你想得到的图案的宽度，比如是90毫米；然后量出原来图案的宽度，比如是59毫米。用后者来除前者，就得出了你所需要放大的比例：152%。要记住，放大总是超过100%，而缩小总是小于100%。

如果你想把形象复印到描图纸上，要使用不轻于90克的描图纸。如果是从描图纸上复印形象，先把有形象的描图纸放在复印机玻璃面上，然后在它上面盖一张白纸，这样复印出来的效果清晰。

使用格子

如果你没有复印机可用，就可以手工使用格子来放大或缩小图案。把描图纸蒙在原来的图案上，用胶带固定好。在描图纸上画一个能够罩住形象的方形或矩形（见下面图示），然后用尺子把这个方形或矩形分成等分的横格和竖格。要依据图案的大小和复杂程度来打格子。复杂的图案分成一厘米宽的栅格，简单一些的可分成4厘米宽。

现在，再画一个你所需尺寸的方形或矩形，在上面打出栅格，要与你刚才在形象上画的栅格相配，如下面图示。现在你就可以通过重描原来形象来放大它了，然后在所需尺寸上逐格照描。

转描一个图案

把一个图案转描到纸、卡片、木头、泡沫塑料和箔片上

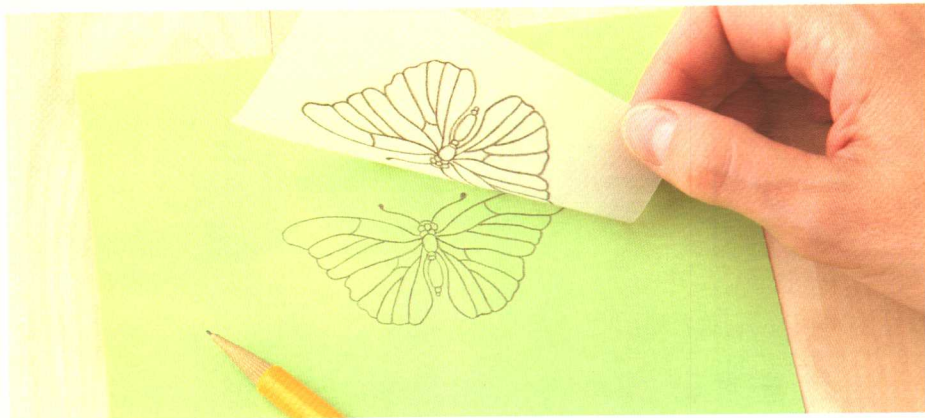
你可能想用一个光源箱来把图案转描到纸或者是薄卡片上去。对于在纸和纺织品上描图，一个光源箱是很有用的，你可以用家中的东西做一个。把一块透明的塑料板放在两堆书或两件家具之间，在下面放上一个台灯，然后把描图纸放在这片塑料上，再把需要描上形象的纸、薄卡片或者是纺织品放在它上面，图案就会看得很清楚，可以描了。不过，有时你选择的材料用这种方法不合适，这里还有另外一种方法。首先，先用尖铅笔把图案描到描图纸上，然后把它翻过来，用软铅笔在它的反面重描。描完后再翻过来，用胶带将它正面固定在你所选材料的表面。小心地重描这个图案，要用一点力，以便图案能够印到材料上去，但小心不要把它弄破了。

要让金属箔片出现浮雕效果的图案，可以把描好的图案固定在箔片上，将箔片放在软硬适度的纸上。用一根油墨用完的圆珠笔按压图案轮廓，让下面的箔片产生浮雕效果。使用同样的技巧击打箔片反面，可以产生凸起效果。

使用扫描仪

缩放图像的第三种方法就是使用平板扫描仪。当原有图像出现在你的电脑上后，你就可以用图像处理软件来调整大小，或者通过控制打印大小来缩放。如果你想要的结果超过了打印机的大小，有些软件允许你把一个图像分成几张纸来打印，把这几张纸拼合起来，你就得到了一个完整图像。

另有图像处理软件允许你改变图像的比例，比如让它宽一些或窄一些。要注意，不要弄得过分变形难以辨认。如果你喜欢电脑上形成的结果，就可以把它存起来反复使用。

把图案转描到镜子或陶瓷上

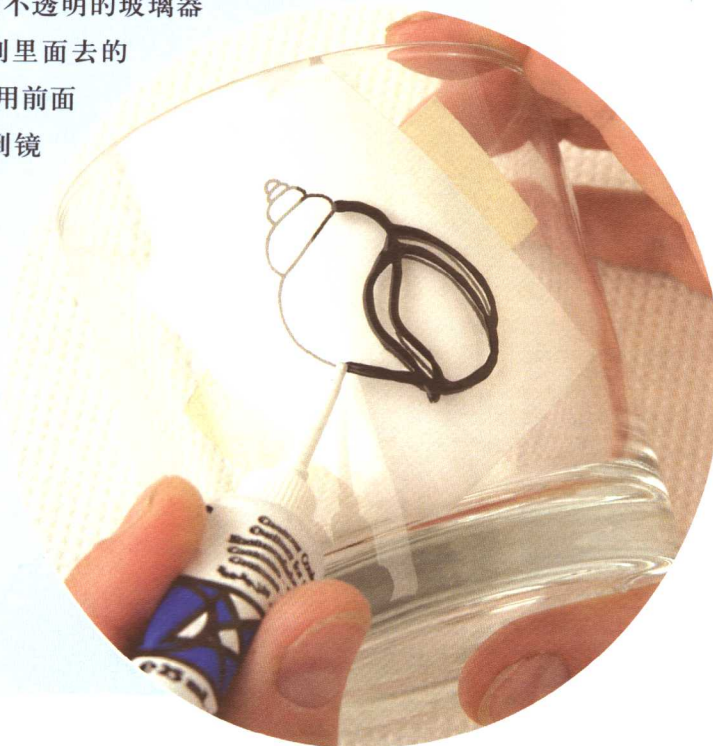
先把图案描到描图纸上，然后把描图纸翻过来，使用玻璃笔在背面重描。玻璃笔画出的线条是蜡质的，会很好地附着在光滑表面上，所以用于彩色玻璃、镜面玻璃和陶瓷表面都很合适。玻璃笔芯易钝，但描图纸上的笔迹即使粗大一些也不要紧。用玻璃笔在描图纸背面描完后，用胶带把描图纸正面固定在器物表面，再用一支细铅笔重描，图案就会转印上去。

把图案转描到玻璃和有机玻璃制品上

大致地剪下图案，把它放在器具里面，用胶带固定好，可以在器物下面垫上毛巾以防止它破损或滚动。现在你可以看到玻璃后面的图案了，可以照描轮廓，或者是直接就画。

如果你想把图案转描到不透明的玻璃器具上，或者是图案很难贴到里面去的器具，如细颈瓶之类，就使用前面第15页介绍的把图案转描到镜子或陶瓷上的方法。

把图案转描到弯曲的器具上

图案可以转描到圆型器具上，但需要适应这种弯曲度。描下图案，翻过来进行重描（如果器具是陶瓷的话，使用玻璃笔）。将描好的图案纸从外面朝中心剪开，将它贴在器具表面。依据器具表面的凹凸情况，这些剪开的地方会有点重叠或张开。将其用胶带固定好，然后用前面介绍过的方法进行转描。

