

全球知名幻想艺术大师凯文·克罗斯利首度公开
独家创作经验，让大家一窥绝美奇幻的艺术魔法！

幻想艺术大师

101

黄金法则

101 Top Tips from Professional
Fantasy Painters

[美] 凯文·克罗斯利

中国青年出版社

ke/crossley

幻想艺术大师 101 黄金法则

101 Top Tips from Professional
Fantasy Painters

〔美〕凯文·克罗斯利 / 编著

庞湃 / 译

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中国出版

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 Ilex 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: 01-2014-1912

图书在版编目(CIP)数据

幻想艺术大师 101 黄金法则 / (美) 克罗斯利编著; 庞湃译.

— 北京: 中国青年出版社, 2014.4

书名原文: 101 top tips from professional fantasy painters

ISBN 978-7-5153-2319-0

I. ①幻… II. ①克… ②庞… 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 (2014) 第 064059 号

幻想艺术大师101黄金法则

(美) 凯文·克罗斯利 / 编著 庞湃 / 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: 赵媛媛 冯 莹

助理编辑: 赵 静

责任编辑: 刘稚清 张 军

封面设计: 六面体书籍设计 穆 地

印 刷: 北京华联印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 11

版 次: 2014 年 5 月北京第 1 版

印 次: 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2319-0

定 价: 75.00 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.cypmedia.com

目录

6 序言

8 引言

1

001 - 012

10 基础知识

12 准备工作

14 工具、设备和材料

16 灵感

28 入门指南

30 数码绘画与传统绘画的对比

2

013 - 028

32 速写与草图

34 速写本

36 开发概念

42 细节草图与粗略草图的对比

46 叙述性草图

52 解剖学：现实与幻想的对比

3

029 - 047

58 构图与概念

60 构图原则

70 加工草图

74 生物设计

84 人物设计

88 航天器设计

90 场景设计

4

048 - 053

94 黑白艺术

96 黑白的重要性

98 设备和应用

100 负空间

102 创作灰阶明暗画

5

054 - 066

104 发展提高篇

106 解决复杂的构图问题

110 人物

116 怪物

120 面部

122 场景图拼贴

6

067 - 079

124 色彩的运用

126 理解色彩

130 传统技法

140 数码技法

7

080 - 089

142 细节决定成败

144 纹理：物理变化

146 纹理：数码技术

150 让画面更清晰分明

154 其他注意事项

8

090 - 097

156 大师级艺术课

158 速绘

160 理解光线

164 给漫画小说上色

9

098 - 101

166 最后的加工

168 展示技巧

170 色彩平衡和明暗关系

171 后记

172 补充书目

174 索引

176 艺术家信息和致谢

全球知名幻想艺术大师凯文·克罗斯利首度公开
独家创作经验，让大家一窥绝美奇幻的艺术魔法！

幻想艺术大师

101

黄金法则

101 Top Tips from Professional
Fantasy Painters

[美] 凯文·克罗斯利

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

中国青年出版社

Kevin Crossley

如此奇幻的场景是用几根胡萝卜搭建而成的？如此邪恶的魔怪原型居然来自普通的门把手？这种独特的幻想艺术创作方式真是令人惊叹！本书作者凯文·克罗斯利是有着15年从业经历的资深幻想艺术大师，他首次以一种前所未有的方式将自己多年的创作经验呈现给广大读者。

作者精心总结的101条黄金法则，试图将幻想作品创作的整个过程及细节展示给读者，其中包括了准备工作、寻找灵感、创作思路、构图和色彩等方面的技巧。从魔幻场景到灵动角色，从精致细节到气氛营造，全书为游戏、动画、电影等领域的初学者和从业者提供了迅速提升创造力的秘诀！

策划编辑：赵媛媛 冯莹
助理编辑：赵静
责任编辑：刘雅清 张军
封面设计：六面体书籍设计 穆地

六面体
书籍设计
Six面体
BOOK DESIGN

上架建议：设计·游戏·动画

扫描二维码，关注
中青漫游官方新浪微博

扫描二维码，关注中青
漫游官方微信公众平台

ISBN 978-7-5153-2319-0

9 787515 323190

定价：75.00元

幻想艺术大师 101 黄金法则

101 Top Tips from Professional
Fantasy Painters

[美] 凯文·克罗斯利 / 编著
庞湃 / 译

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青社

律师声明

北京市邦信律师事务所律师谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由英国 Ilex 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: 01-2014-1912

图书在版编目(CIP)数据

幻想艺术大师 101 黄金法则 / (美) 克罗斯利编著; 庞湃译.

— 北京: 中国青年出版社, 2014.4

书名原文: 101 top tips from professional fantasy painters

ISBN 978-7-5153-2319-0

I. ①幻… II. ①克… ②庞… 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 (2014) 第 064059 号

幻想艺术大师101黄金法则

(美) 凯文·克罗斯利 / 编著 庞湃 / 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: 赵媛媛 冯 莹

助理编辑: 赵 静

责任编辑: 刘稚清 张 军

封面设计: 六面体书籍设计 穆 地

印 刷: 北京华联印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 11

版 次: 2014 年 5 月北京第 1 版

印 次: 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2319-0

定 价: 75.00 元

本书如有印装质量等问题, 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.cypmedia.com

目录

6 序言

8 引言

1 001 - 012

10 基础知识

12 准备工作

14 工具、设备和材料

16 灵感

28 入门指南

30 数码绘画与传统绘画的对比

2 013 - 028

32 速写与草图

34 速写本

36 开发概念

42 细节草图与粗略草图的对比

46 叙述性草图

52 解剖学：现实与幻想的对比

3 029 - 047

58 构图与概念

60 构图原则

70 加工草图

74 生物设计

84 人物设计

88 航天器设计

90 场景设计

4 048 - 053

94 黑白艺术

96 黑白的重要性

98 设备和应用

100 负空间

102 创作灰阶明暗画

5 054 - 066

104 发展提高篇

106 解决复杂的构图问题

110 人物

116 怪物

120 面部

122 场景图拼贴

6 067 - 079

124 色彩的运用

126 理解色彩

130 传统技法

140 数码技法

7 080 - 089

142 细节决定成败

144 纹理：物理变化

146 纹理：数码技术

150 让画面更清晰分明

154 其他注意事项

8 090 - 097

156 大师级艺术课

158 速绘

160 理解光线

164 给漫画小说上色

9 098 - 101

166 最后的加工

168 展示技巧

170 色彩平衡和明暗关系

171 后记

172 补充书目

174 索引

176 艺术家信息和致谢

序言

艺术创作可以说是一种炼金术，它起步于空白画布这种最简单的材料，但能创作出绝妙的作品。幻想艺术是其中尤其困难的主题，因其虽以现实为起点，但又完全仰赖艺术家的想象力发掘多种可能性。为了成功地创作出作品，艺术家需要付出辛苦，专注而勤奋，驾驭想象力飞到尽可能远的地方。因此创作过程中会被融入大量的热情和兴奋，当然也会有痛苦，并且常常伴有极度的沮丧。这是个激烈的过程，对于那些创作成品的观赏者而言，创作过程似乎是神秘而神奇的。当我还是一个幻想艺术的年轻画迷并努力磨练自己的艺术技巧时，我花费了大量时间去试图理解自己所崇拜的画家是怎样创作出那些惊人作品的。这个过程不断地给我带来惊奇，但他们的创作秘密有时也会让人难以捉摸，进而令我灰心。不过尽管如此，我仍然着迷于所发现的每一幅艺术作品。正是那种神秘感让艺术作品如此特别，如此……奇幻！

现在你手中的这本书正是我小时候梦想能读到的那种，当然它也透露出了我的文字风格及创作定位。尽管书中有不少内容是高级艺术家才需要掌握的（在与本书提到的其他艺术家面谈和探讨的过程中，我确实学到了一些新技巧），我仍以一种通俗易懂的方式对其进行解释，以免让绘画新手或年轻的画师们对文中的术语或画技望而生畏。总之，我努力确保这本书的内容是流畅且引人入胜的，每一条复杂的法则后面都会有几条相对简单的法则作为补充与解释！

在本书的策划中，我认为图书内容的编排应当反映出创作的过程。一幅艺术作品从诞生到成熟是有一个过程的。艺术家必须在这个过程中发挥自己所有的精湛技艺，并且学习一些新技巧。这都会给最终的成品增色不少。我希望本书能够尽量展现这个过程。

本书提到了多名艺术家，每一位都展现了自身的技能和风格。刚开始，我想对这些艺术家的系列绘画作品逐一进行简单的罗列并说明法

则。虽然这种编排没有什么不对的地方，但是考虑到本书的宗旨，这种编排方法可能会略显枯燥乏味，缺少连贯性和真正的指导性，仅仅是图片和想法的集合。

因此，我觉得以反映创作全过程的线性形式编排本书更好。这样一来，开头的章节讲述准备工作和草图方面，接下来的章节阐述细节刻画和上色，最后是润饰技巧。我感觉这种编排方案是最符合逻辑的，并且给本书带来了连贯的陈述主线。我还希望这样的编排能给你带来直观的参考，因为它在创作过程的各个阶段都有对应的法则。

不过，为了反映出艺术的有机性，本书的结构也必须避免僵化。因此，书中会有重叠的部分，在前面的章节里会有艺术成品出现，在后面的章节里也会有草图展示。同时书中还会配有案例说明从头到尾创作整个作品的过程，目的是把各方面融合在一起，但是整体结构保持了逻辑渐进性。我承认其中更多地反映了我的工作方式。一些艺术家可能是完成了一幅作品之后再开始画下一幅，而我却经常在不同的项目和插画之间交替工作，有时会隔几个月再回头接着完成一幅画。不过，我很满意自己的工作方式并且希望那种热情也在本书中有所体现。

就法则本身而言，其编排方式有下面几种选择。一种方法是简单地罗列出101条法则，然后把它们按照相应的主题松散地编组。这种方法比较直接，但是你可能读了几章之后就会心生倦意。更合理的编排方法是把法则作为连贯的章节，使其与其他的文字不可分割。这样一来，整本书就会是一个更连贯的整体，仿佛制定法则的人并不在书里，因为法则之间的过渡很流畅。此外，在很大程度上，书中各个艺术家所提出的法则仿佛都是由同一个人说出，但是当采用了某个艺术家的作品时，读者可以判断出许多建议和想法往往来自于作品相对应的艺术家。

左图：玛农（Manon）利用微妙的细节和戏剧性的背光制造出了诡异的水中海妖

本书编写之初即已确立的另一条原则是，对于数码绘画和传统绘画的技巧应给予同等重视。前者自然会吸引不断壮大的数码绘画者一代，数码绘画甚至是其中一些人在成长中所知道的惟一的绘画方式。但是，如果对“现实”绘画有兴趣，你就可以享受到某种文艺复兴式的乐趣。对丙烯、墨水或水彩有兴趣的读者会发现，在本书的内容中也有不少值得学习的地方。其实，任何媒介的绘画都有共同的基本准则，数码绘画方面的知识往往也适用于传统绘画，反之亦然。因此，注重某种绘画方式并不一定意味着此种方式就优于另一种。

虽然彩绘技巧是重点，本书也详尽讲解了速写和草图的重要基础技能以及创作初期其他方面的内容。因此，我尽可能多地在本书中展示了绘画成品的铅笔草图或数字草图。它们能让你见识到一幅作品的早期阶段，从而获得有价值的信息，而且优秀的铅笔艺术本身也有某种诱人的魅力。

然而，一幅绘画成品所能透露的创作过程少之又少，因此，在速写和构图的章节中，我有意地广泛探索了我们所热爱的幻想艺术成品的基础。不要忘了，艺术家们如果没有多年研究这些课题，就不会创作出促成这本书诞生的绘画作品。想要成为一位职业的幻想艺术家确实有很长的路需要走，而你手中的这本书就是个不错的起点！

引言

“幻想艺术”这个词所描述的内容非常宽泛，涵盖了呈现于当代文化中的许多方面的风格和主题。这种艺术常用于营销和广告中，并且数十年来常见于唱片封面、CD封面、书皮、海报和服装上。近些年，幻想艺术在令人身临其境的强大视频游戏、漫画、电影和动画中焕发出了勃勃生机。其已经不再是最初那种只被少数人欣赏的不上档次的艺术类型，而是成为了各种不同受众所青睐的主题。

立志成为幻想艺术家的人们正行走于巨人苏醒的年代……这些巨人不仅包括本书所提及的艺术家，也包括启发了他们的艺术家和启发了那些艺术家的艺术家。幻想艺术虽是一个相对较新的词汇，但该词所描述的内容事实上已经存在了数千年之久。当第一个讲故事的人让第一个原始神话成为不朽之时，幻想艺术就诞生了。从那以后，一代代人从有关神怪、自然和上天无穷无尽的创造性故事中得到启发，并感到畏惧和崇拜。从本质上讲，当人类有了自我意识时，就会好奇自身的性质和在世界上的地位。这种抽象概念也许会很自然地启发出同等抽象的阐释方式，而所谓的幻想艺术说到底不就是现实的抽象化吗？于是那些年代久远的寓言和创世神话最后在古希腊、古罗马和古埃及等最著名的古代文明的伟大史诗中成为不朽。

荷马（Homer）的《奥德赛》（The Odyssey）是西方文学最早的伟大作品之一，有将近三千年的历史。故事由描写特洛伊战争的伊利亚特史诗引发，伟大的英雄奥德赛〔古罗马人称之为尤利西斯（Ulysses）〕遇到了各种怪物，例如传说中的独眼巨人（Cyclops）、食人巨人莱斯特里戈尼安（Laestrygonian）、塞王海妖（Siren）以及一种非常酷的名为斯库拉（Scylla）的怪物。斯库拉是有六个可怕头颅的长颈海怪，每个头上都有三排利齿和四只眼睛。她还有12条触手般的腿和一条猫尾巴，腰上则围绕着四个或六个狗头。这听起来像是出自约翰·卡朋特（John Carpenter）的电影《怪形》（The Thing），简直太奇妙了！

还有一些幻想艺术的伟大生物也出现在类似的古代传说里：海怪克拉

肯（Kraken）、鸟身人面的哈耳庇埃（Harpies）、牛头人身的弥诺陶洛斯（Minotaur）、飞马珀加索斯（Pegasus）、蛇发女妖美杜莎（Medusa）、九头蛇（Hydra）、雷鸟（thunderbirds）、半兽人（orcs），以及欧洲民间传说中丰富多样的精灵。从远古时代流传至今的传说中也提到了各种令人难以置信的可怕野兽、怪物、伟大战士、魔鬼、天使和半神人。

随着人类历史不断地向前推进，这些古老的故事也启发了新的故事和幻想。就连威廉姆·莎士比亚（William Shakespeare）也愿意在自己的一些作品中加入幻想角色——《麦克白》（Macbeth）中的女巫和《仲夏夜之梦》（A Midsummer Night's Dream）中的精灵主角。

除了故事，文字塑造的形象也都毫无例外地在艺术家手中变得鲜活生动起来。幻想艺术与启发它的幻想故事并肩发展，于是也诞生了本书这一拙作！

在我们现在生活的时代，奇幻的事物并不少见，很多追求幻想艺术的画手们以铅笔、笔刷和Wacom Cintiq数位板武装自己，但他们非常需要指导，而这正是本书的定位所在！

20世纪70年代，当我在英格兰北部满是污垢的地区长大时，我发现，探索自己不断萌生的想象力中的风景远比思考枯燥的现实生活更加有趣。在为有趣的新生命创造令人难以置信的居住世界时（往往是用橡皮泥做出来或用蜡笔画在卧室的墙上），我能从漫长的灰色日子中逃脱，进入更明亮更多彩的世界。在那里，梦想与现实交会，过去、现在与未来融为一体。

在那些故事里，既有恐龙大军与戴立克机器人（Daleks）战斗，也有火星三脚机器人横扫峡谷地区击杀火柴人，发出滋滋的热能射线。其实这些画面出现在我卧室的墙上是很平常的事情。偶尔还会有绿巨人浩克（Hulk）登场并扭转战局，把火星机器人的腿扯下来让它们无

法动弹……但这些都是我被允许在卧室的大片墙壁上涂鸦之后画的。这些都是些很基本的东西，可是我对于画这些故事、世界和怪物的着迷程度不亚于画冒险故事。

我的绘画愿望远远超出了自己的能力，我现在仍记得当自己画不出心中那么凶猛的龙时，或是我画的戴立克机器人头部不对称时的沮丧感。当时我只有七岁，感觉画画很难，但我是幸运的，因为我的父亲会画画。我研究他在报纸空白边上用圆珠笔画的涂鸦，或是在其身后观察他在椭圆、线形、方形的框架下细致地描绘脸部结构。通过这种学习，我幼稚的绘画作品很快变得生动起来。这也是我养成生活中第一个伟大爱好的基础。在接下来的30年间，我结识了很多幻想艺术家并向他们每个人学习，以使自己创作出更好的、更令人信服的艺术作品。

本书是我将近四十年研究和实践的成果，但不只如此，它还是我不断学习的成果。感谢所有那些启发了我的伟大艺术家的帮助，没有他们就不可能有这本书。因此，这本书具有双重意义：启发和支持那些有兴趣成为幻想艺术家的人们，并且谦卑地向前人致以敬意。

上图：《僵尸维京猫王》（Zombie Viking Elvis）的奇幻主题和传说的融合，Mam Tor 出版社的非正式吉祥物

* 译者注：此吉祥物会出现在该出版社每本书的开篇和结尾

基础知识

在孩提时代，漫画和图书上的惊人绘画作品常让我感到敬畏，但我从未想过艺术家如何能够用铅笔、墨水和颜料画出这么奇妙的作品。这对于我来说像是种魔法，一种令人啧啧称奇的炼金术，既包含了充满活力的想象力，也夹杂着生动的常态。于是，我逃进铅笔、钢笔和笔刷绘制出的充满奇思异想的世界，在那美妙的共鸣感受中，似乎枯燥的日常生活也变得不那么难以忍受了。

当我越来越着迷于这种奇妙的艺术时，我开始发现自己新的一面。那些世界对我来说是有意义的，为创造那些世界而付出努力似乎是一种有价值的冒险。当我意识到我想要创造出自己的窗口，通往非现实的世界时，我开始以不同的眼光看待那些艺术家的惊人作品，好奇我应该怎样做才能跟上他们的脚步，于是我生活志向的种子也随之播撒下来。

右图：这幅魔鬼般的树木草图是我最早期的职业插画作品之一

准备工作

准备开始一天的工作时，显然有些事情需要考虑。孩子们上学去了吗？检查一下。买一管新的镉蓝颜料了吗？检查一下。有没有喝每天早上常喝的一品脱咖啡？还是喝两品脱更好？这可能听起来有些无聊，但如果你想成为一名艺术家，有一些基本的方面要在开始时就考虑到。

法则001

拥有专用的工作空间

不论你是在办公室、工作室、卧室、厨房桌上还是在沙发上工作，重点都在于工作时把那个空间跟周围的环境分隔开。你的艺术是在这个空间里创作出来的，所以这个空间应该既能带给你灵感，又能帮助你把注意力集中在速写、彩绘等工作活动中。目前最好的工作环境是自己专用的工作室。我认识的许多艺术家把家里的阁楼或地下室改造成工作室，但也有些人是在自己家的花园里建立工作棚，目的是把家和工作空间更有效地分离开。有的艺术家租用工作室，如果几个艺术家共同租用一个工作室的话，就可以营造出一个非常棒的工作环境，有助于创作出更多的作品——只要相互之间不偷吃饼干就行。

有了自己的工作室，你就有地方堆放书本、漫画、杂志、模型玩具，以及所需要的一切材料和工具了。功能决定了工作室的形式，并且最终你会打造出最适合自己工作方式和动线规划的空间。空间动线的设置很重要，正如每个厨师会设置自己的厨房，以便在水槽、工作台、冰箱和烤炉之间最高效地移动一样，艺术家也应该组织安排自己的工作室。进入工作室的感觉应该就像钻进了一台机器里面，你所需要的一切控制器都在手边，布置完全符合你的需要。你所立志创作的一切作品都会在这个熔炉似的工作室里打造出来。

上图：工作室的新旧程度无关紧要，关键是你在工作室里做的事情

虽然大多数职业艺术家花大量的时间在家工作（这也是许多人眼中自由职业插画家的优势之一），但其实在家工作也有弊端。问题当然不仅仅是你儿子放在楼梯上的消防车玩具。最大的元凶可能是“干扰”，它会扰乱你每天的工作并打断你的注意力。当我在键盘上敲出这段文字的时候，我知道家里到处都有视频游戏、DVD、图书、杂志和漫画，它们可以很轻易地吸引我花上一小段时间消遣一下，而且只要点击一下鼠标就能上网，一上可能就是几个小时！

