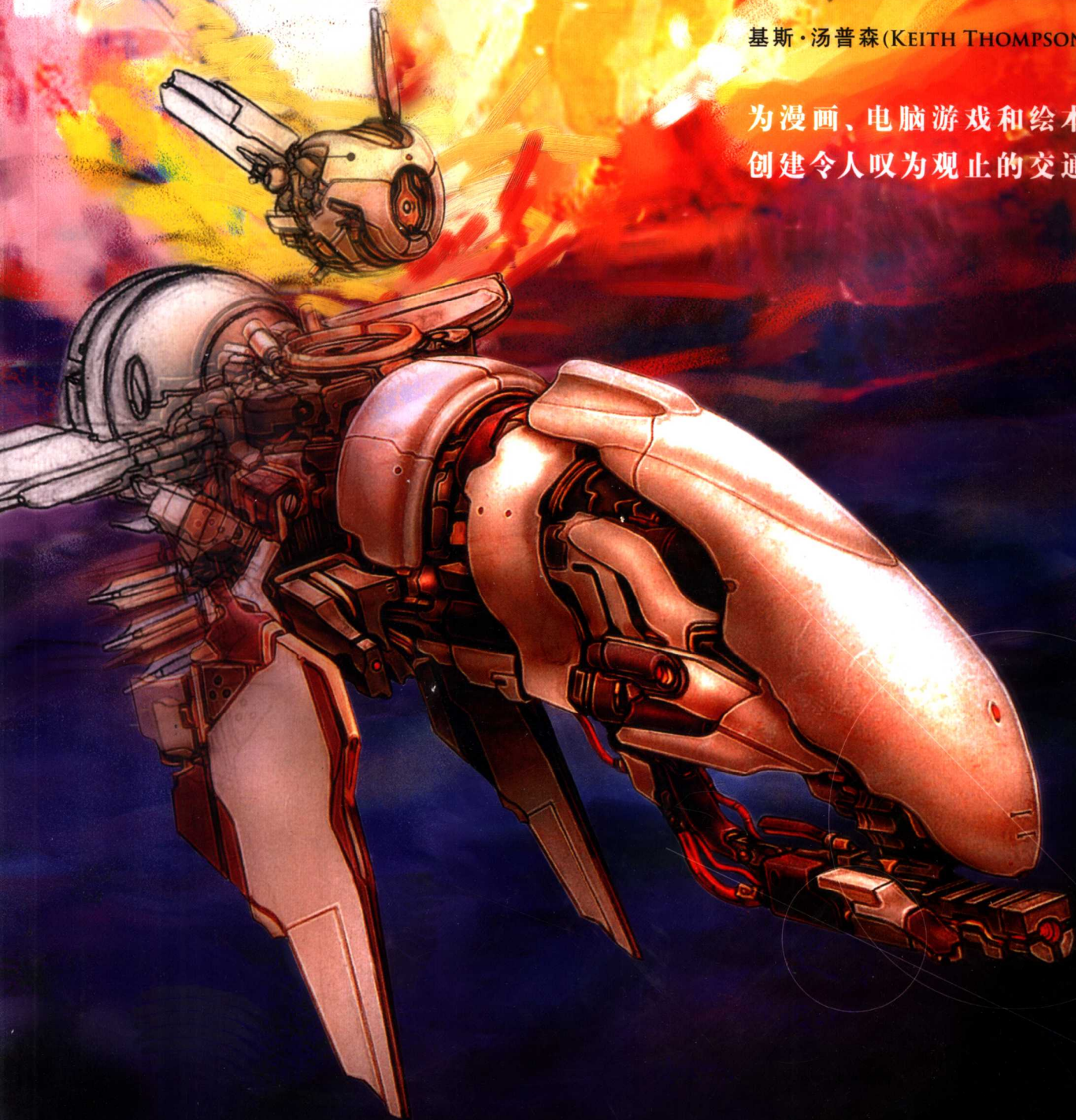

50 FANTASY VEHICLES TO DRAW & PAINT

奇幻卡通创作技法
交通工具设定篇

基斯·汤普森(KEITH THOMPSON)/编著

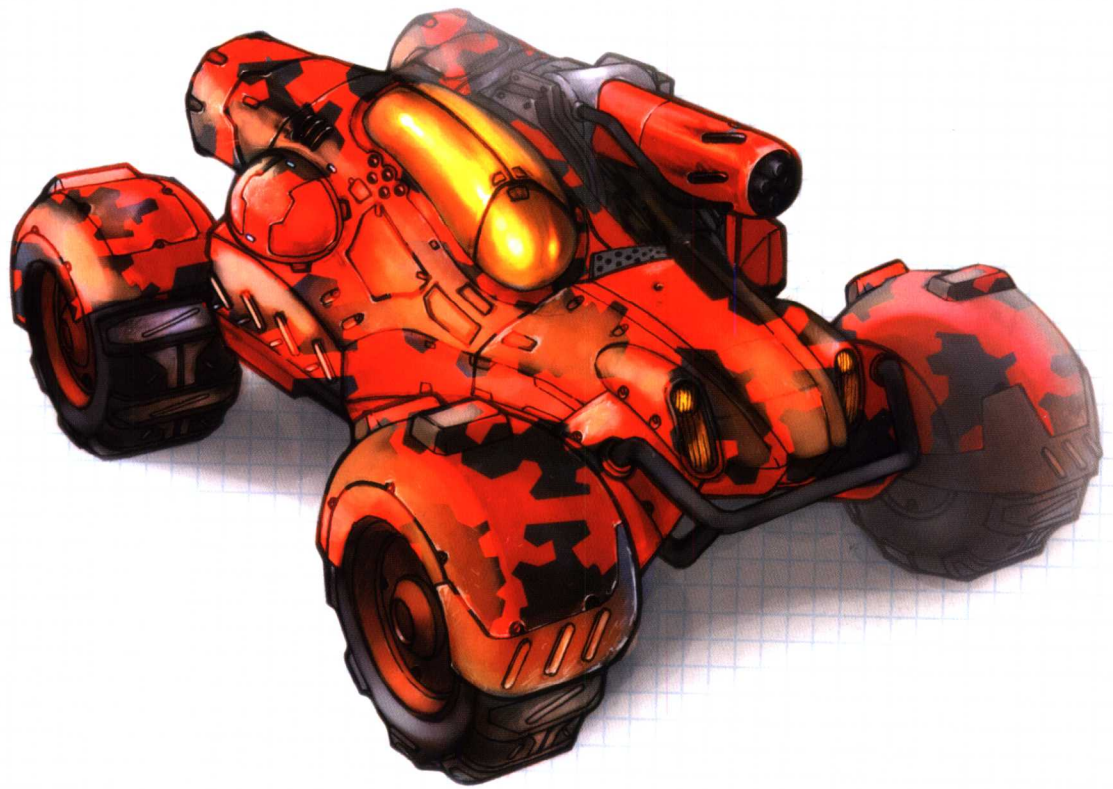
为漫画、电脑游戏和绘本小说
创建令人叹为观止的交通工具

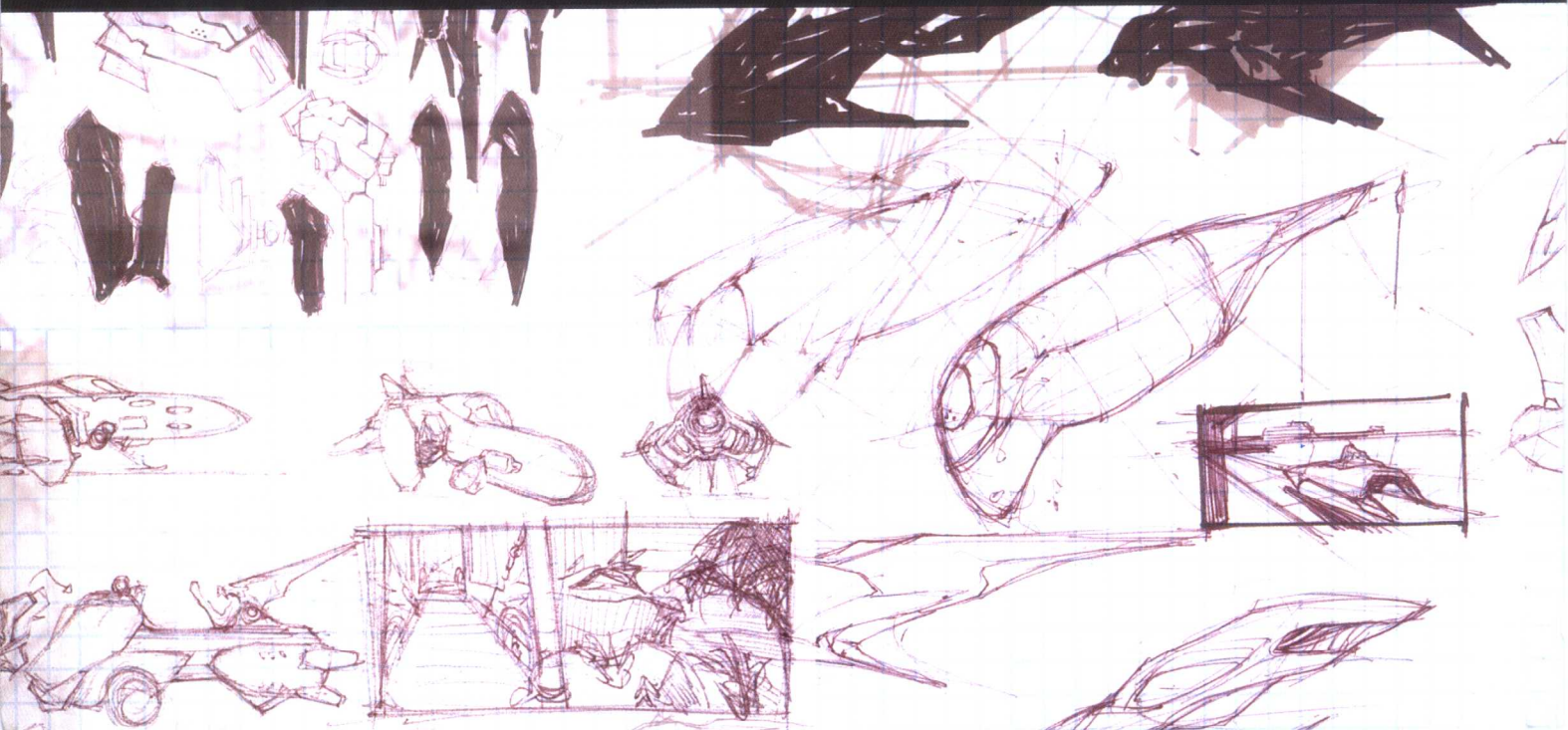
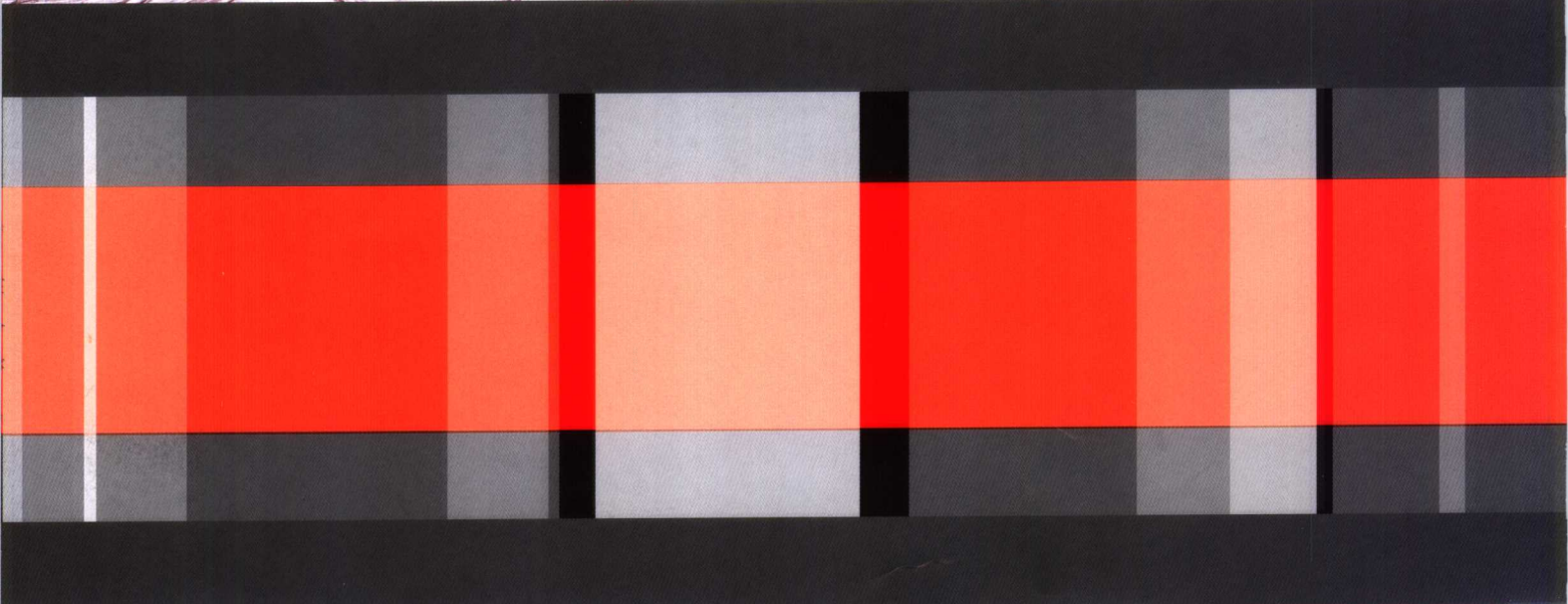
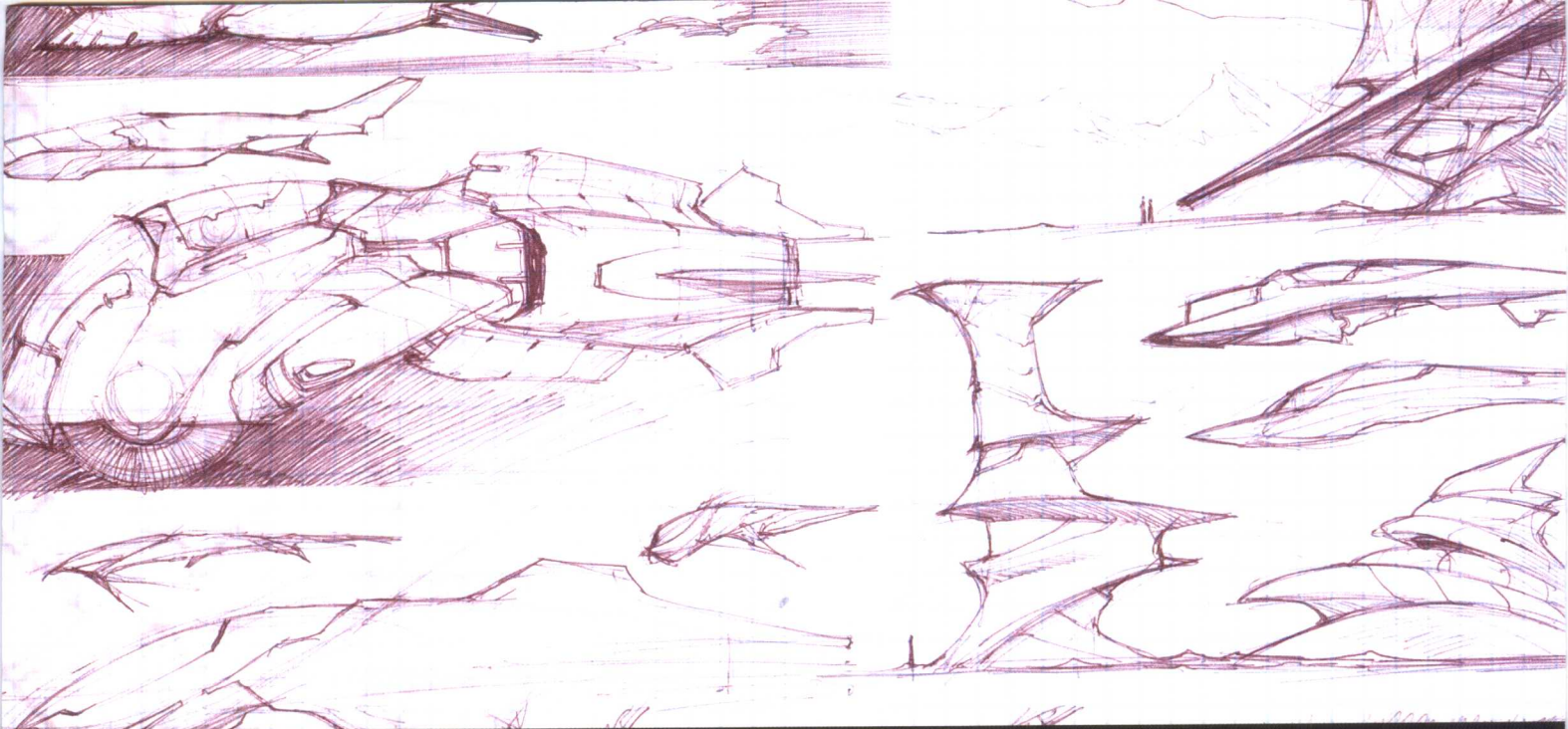

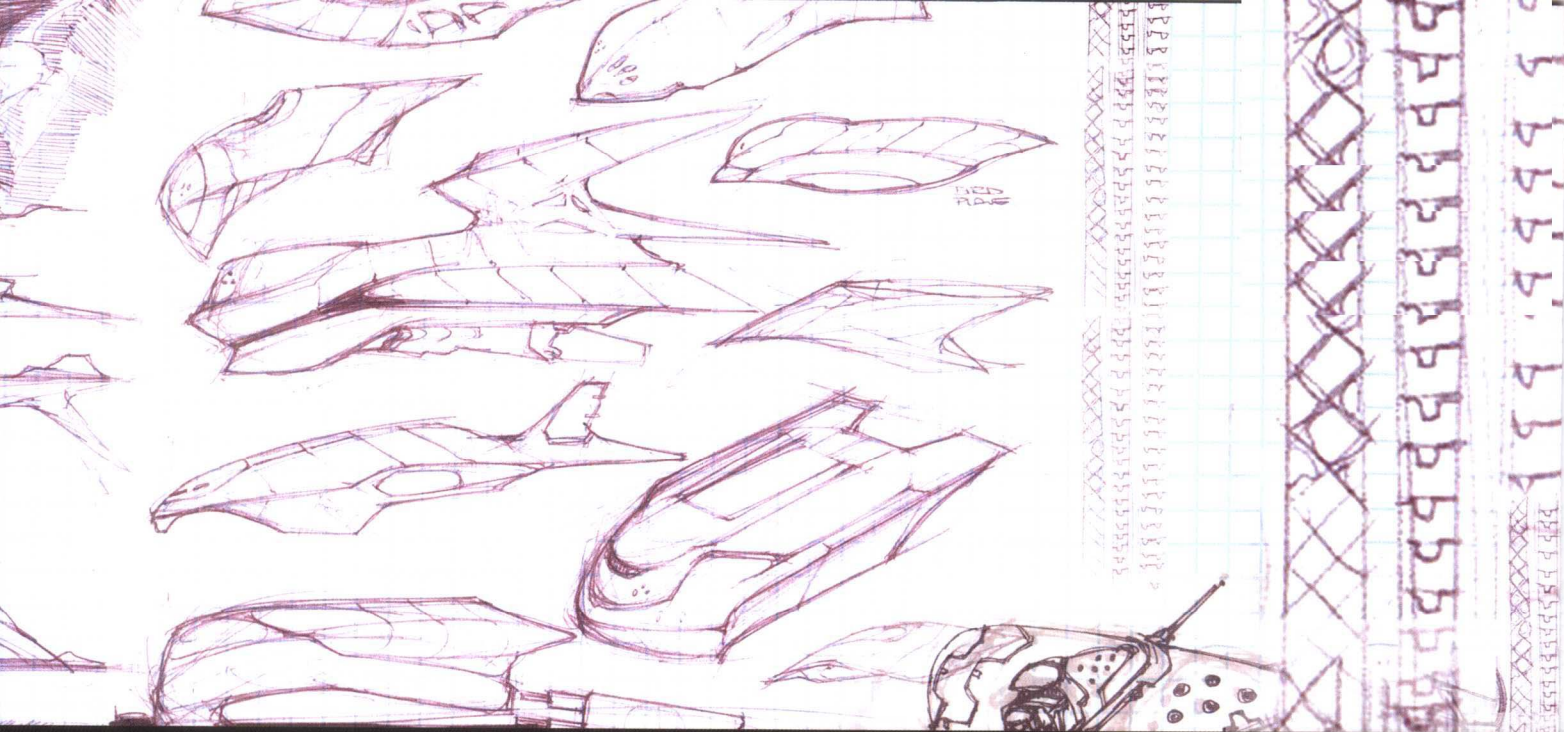

奇幻卡通创作技法

交通工具设定篇

50 奇幻卡通创作技法 交通工具设定篇

为漫画、电脑游戏和绘本小说创建令人叹为观止的奇幻交通工具

〔美〕基斯·汤普森 (Keith Thompson) / 编著

赵嫣/译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

目录

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。本书正版图书封底均贴有“中国青年出版社”字样的激光防伪标签，凡未有激光防伪标签的图书均属非法出版物。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。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至95881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB、图书名称、出版社、购买地点”发送至9588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-64069359 84015588转8002

E-mail: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

奇幻卡通创作技法·交通工具设定篇 / (美) 汤普森编著; 赵嫣译.

—北京: 中国青年出版社, 2007

ISBN 978-7-5006-7511-2

I. 奇... II. ①汤... ②赵... III. 动画—技法(美术) IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第073116号

奇幻卡通创作技法·交通工具设定篇

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) 84015588

传真: (010) 64053266

印刷: 广东省博罗县网洲勤达印务有限公司

开本: 889×1194 1/16

印张: 8

版次: 2007年7月北京第1版

印次: 2007年7月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5006-7511-2

定价: 55.00元

前言 6

关于本书 7

如何获得灵感 8

如何讲述故事 10

实际操作和完善 12

工作习惯 14

传统绘画方式 16

数码绘画方式 18

创建关联 20

比例和透视 22

如何渲染材质 24

空运交通工具 26

水运交通工具 28

陆地交通工具 30

绘画全过程 32

庞大的交通工具制造厂 36

基本交通工具 38

个人飞行器 40

飞行的焚化炉 41

豪华的悬浮车 42

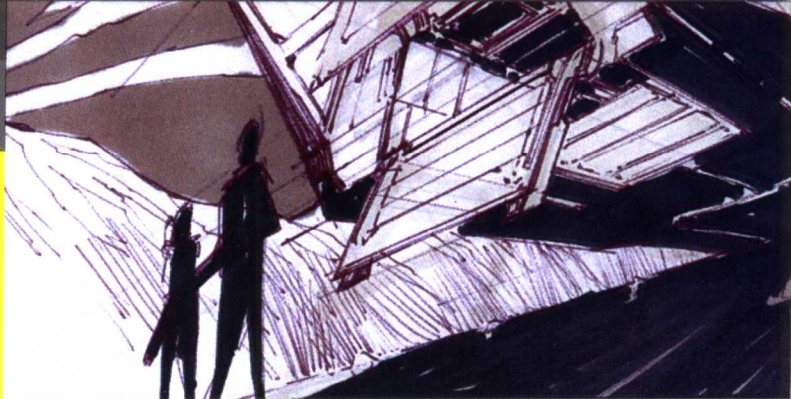
未来机车 43

RS 71 航空飞机 44

A、C、E、M7 45

溜冰机DX24-7 46

奇异的sboco 47

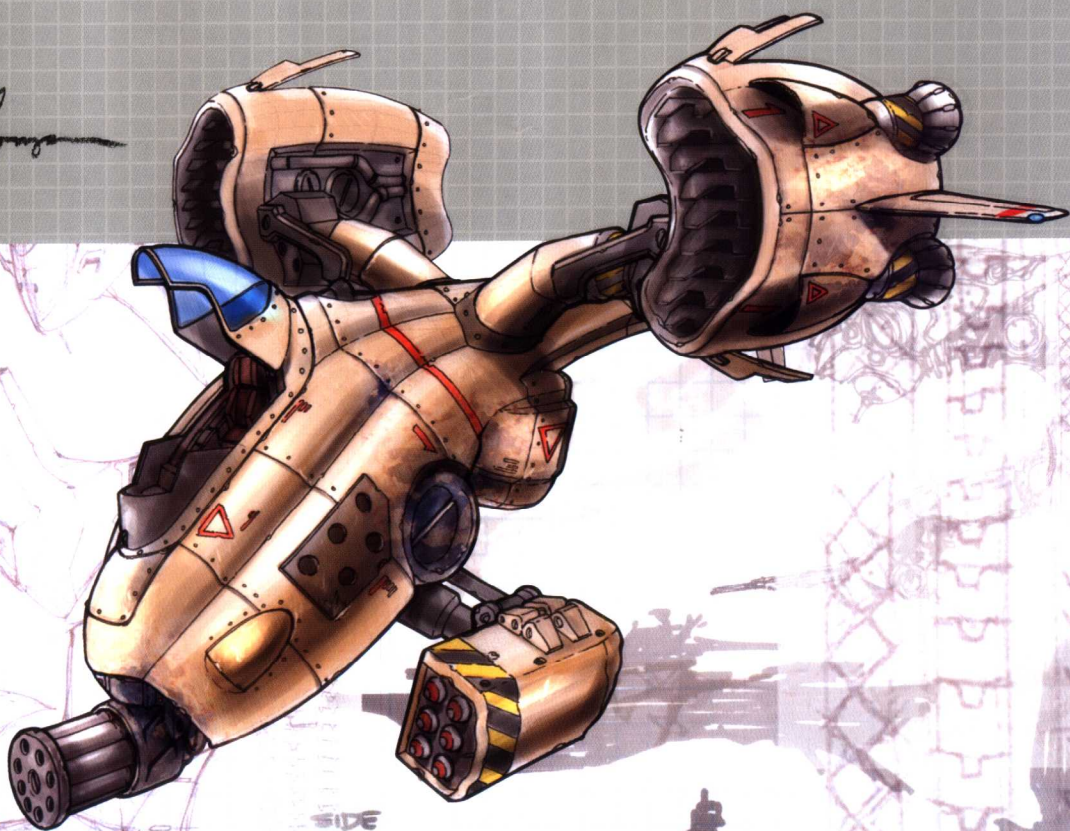

最坚固的观察员	48	战车驾驭者	94
诺格星球的雷鸣车	49	鱼型潜水艇	96
轻量飞机	50	哥萨克人的摩托车	98
飞速船	51	飞行的城市	100
魔法时代	52	新生潜水艇	102
约拿的堡垒	54	弗劳克斯·赞斯特XL	104
柳条制的人	56	反坦克直升机	106
空中奔跑的光轮2000	58	狐猿探测器	108
围城机车	60	拦截机	110
飞行岛上的教堂	62	异域交通工具	112
八足马	64	植物攻击船	114
阿拉尼尔龙船	66	盖亚帝国的交通工具	116
帕拉农	68	息肉骑兵坐骑	118
瘟疫马车	70	华丽的鸚鵡螺	120
工业革命	72	星云1280	122
蒸汽蜘蛛	74	军舰炮兵	124
空中油轮	76	索引	126
樱花原子弹	78	鸣谢	128
海马	80		
海中半机器人	82		
侦察小蜜蜂	84		
铁腹机器	86		
大鼻子战斗机	88		
披着甲壳的海盗船	90		
未来交通工具	92		

创造奇幻艺术作品的时候，构思的内容远比画面本身展现出来的要多。你需创造一个世界，在这个世界中，有各类环境、不同个体、多种社会群体、各种技术等等——当然也包括交通方式。否则，你的骑士如何前往城堡？你的士兵如何到达大本营？

这本书教导大家如何创作出妙不可言的交通工具。内容翔实、适用广泛，初学者、有经验艺术家都会有所收获。书中有详细的分步骤解说、小提示和绘制技法说明。通过全面系统地理解这些内容，即使你有很复杂的想法，也能顺利实现。除此之外，这本书还是一个巨大的灵感宝库。书中作品出自不同艺术家之手，每个艺术家运用自己的工作方式、技术手段，展现出不同的品位和想象。不同风格的荟萃，是否已经激起了你创作奇幻交通工具的热情？

Keith Jones

8 如何获得灵感

艺术家并非生活在真空中。好的想法、灵感来自于好的参考资料。如何找到、选择影响你艺术创作的资料来源呢？下面的内容将给你一些提示。

选择参考资料

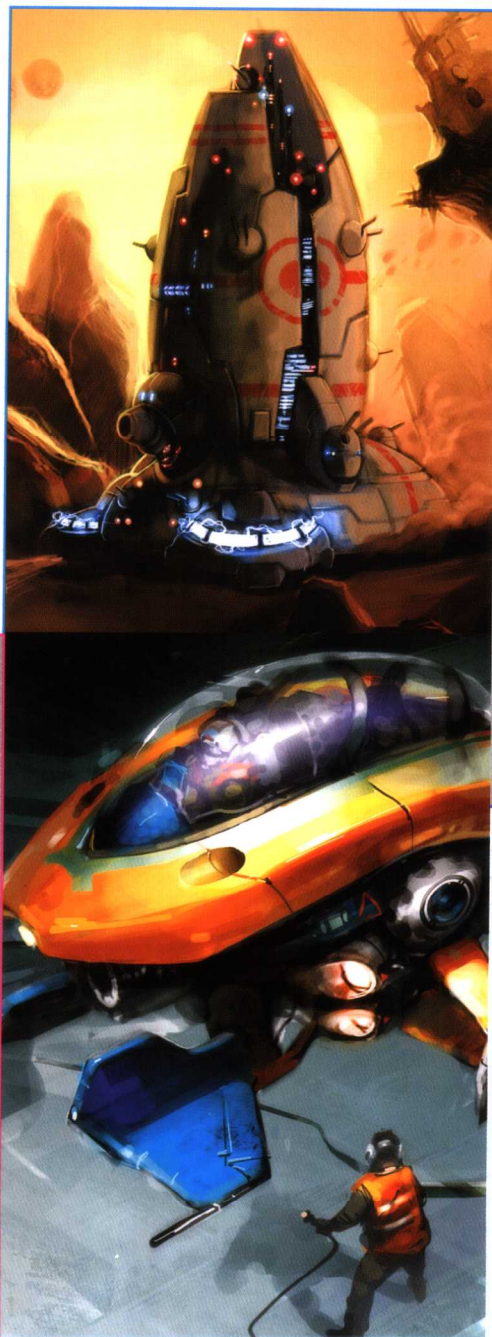
搜索参考资料的时候，要有一定的识别力，带着“去其糟粕、取其精华”的态度。找出几种主要的参考资料来源，然后以更高的标准，筛选出若干参考样本。样本要少而精，但是选择范围要尽可能广泛。参考资料可以借鉴，但不能一味模仿，不能直接照搬照抄，限制了自己的思维。我们不需要“复制品”，创作的时候，请尽可能多地投入自己的个性、情感、想法，不要过于拘谨，偶尔自我陶醉一下也是可以的！

主要的资源

下面介绍一些可以为奇幻艺术创作提供灵感的资源。无论你追求什么风格，都能从中找到激发灵感的小火花。

奇幻插画

奇幻插画可能是获取灵感的最主要来源，它提供了无穷无尽的创作主题和作品风格。你可以从中学习奇幻艺术家们的绘制技法，增加作品的纵深感和真实性，让画面中的交通工具呼之欲出，似乎一伸手就能够到一样。

奇幻和科幻小说

各式各样的书籍为奇幻艺术家们提供了激发灵感和概念的宝库。在小说的世界中，只有想不到，没有做不到。请静下心来，沉入作者创造的世界中，与那里的公民一起生活，想象他们制造交通工具的工艺与流程。这里提供了一些书籍以供参考：

《伤痕》	钱纳·米维埃尔
《海星或大漩涡》	彼得·沃兹
《沙丘》	弗兰克·赫伯特
《星球伞兵》	罗伯特·海因莱因
《雪崩》	尼尔·斯蒂芬森

模型

奇幻的、当代的和古代的交通工具模型的最大好处，就是你能注意到很多小细节。可以把模型放置于不同角度、不同场景、不同环境中。要正确地组装模型，首先要学会阅读组装说明！

日本漫画和绘本小说

绘本小说能够展示交通工具的方方面面，比如你可以看到不同角度、不同运动状态——高速行驶、盘旋、操纵和停止等等。甚至还会展现交通工具的内部结构，以及从驾驶者主观视角中看到的情形。

电影

电影能够展示交通工具在运动过程中的多重视角。而且，还可以借鉴电影摄像师采用的最新照明技术，不同寻常的摄像角度以及其他特效。

电脑游戏

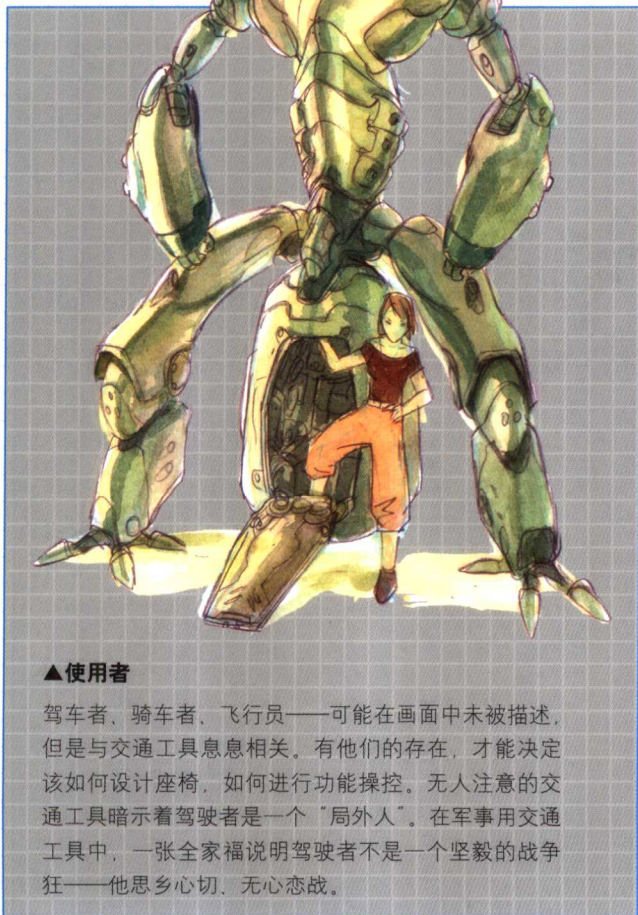
电脑游戏能够展示精良的交通工具设计——它们同样可以多角度观看，甚至可以置身其中，体验一把驾驶的乐趣。取得灵感之后，引爆它或者直接撞向墙壁！多么神奇的旅程！

交通工具不是艺术家凭空想象出的概念产品，它是实用的工具。作用是载着乘坐者在他们的世界中旅行。

也许，奇幻交通工具看上去稀奇古怪，超出常人想象。它运用的可能是外太空技术，不遵守我们所知的物理常识与定律。亦或者它由神奇的魔力和超自然力驱动。不过，它总得遵循一个内在的逻辑——在它所在的社会中，总得实现作为运输工具的功能。影响交通工具的外观，以及外观设计的核心原则有如下几个因素：使用者，当时的技术手段，使用目的、环境和历史。

影响因素

▼社会

交通工具所处的社会环境与它的使用者一样，是影响设计的重要因素。所在社会的技术手段、审美水平、公众关注热点是怎样的？社会存在了多长时间？什么时候开始，什么时候毁灭？诸如此类甚至是细枝末节，都可以通过交通工具反映出来。比如，在较早时期，战斗机可能没有软垫座椅——显示出统治者对驾驶者舒适度的漠视。

▲目的

交通工具的使用目的决定了它的个性。有棱有角、长而尖的外形显示了它的侵略性，大量的曲线显示了奢侈华丽。你也可以反其道而行之，比如，给军事用交通工具一个异乎寻常的外表，只有很细微的暗示显示出了其真实目的——只要足够让观者感到不安就可以了。

▲环境

交通工具所处的环境条件也影响了它的设计。在保养良好的路段上，纯粹用于娱乐的交通工具，看起来易碎，华而不实和原始。经常出没于海洋深处地热排放口的深海潜水艇，则会非常牢固，身上带着斑驳的锈迹和脱落的油漆，显示出它与大自然之间长时间的搏斗与抗衡。

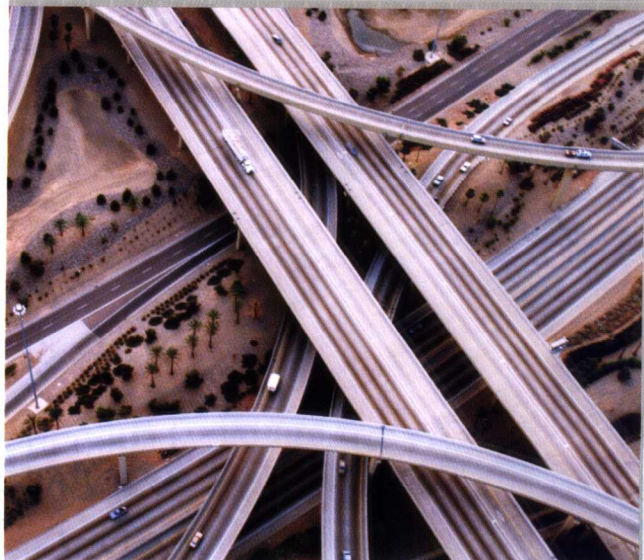
▼历史

交通工具可以展现出历史背景，以及催生它的社会环境。比如落后技术制造、粗劣的模仿痕迹、不合时宜的现代元素……这些说明一个极端落后的民族，正为保护自己的文明，抵抗外来侵略者做着最后一线努力。一艘早已废弃不用、年久失修的船，说明在丧失了渺茫的机会之后，那一段早已消失的历史，一个不复存在的社会。

观察日常的身边环境

一般认为，在奇幻艺术设计中加入现代的元素会冲淡奇幻色彩，显得过于明显和突兀。其实，这些元素也是重要的参考资料，是第一手素材的来源。考虑一下影响当今交通工具设计的社会因素：不断攀升的燃油价格、社会经济学机构、文化等等，这些因素在奇幻世界中同样应该存在。

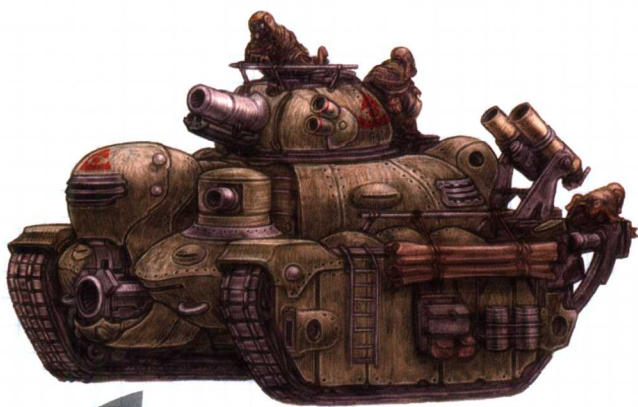

实际操作和完善

同一个奇幻交通工具的基本概念和视觉形象，可以适用于许许多多不同功能。在现实生活中，机车制造厂商会使用同一个发动机底盘，适用于不同用途和种类的交通工具：起重机、运输机、小轿车、旅行轿车甚至是豪华轿车。在奇幻艺术创作中，也可以沿用同样的概念，就好像所有的交通工具都由一个生产商同时或者连续制造的一样。在一款构造基本相同之上，可以进行式样翻新，甚至改革。在此过程中，你可以充分享受到创新和改革的乐趣。

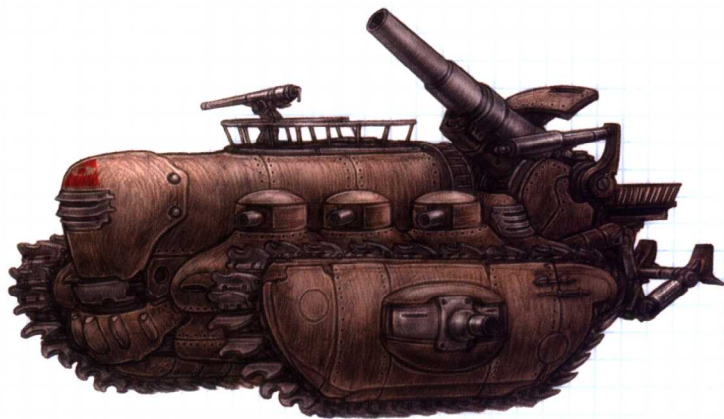
创意循环

革新设计可以形成一个循环，甚至可以反复地循环再循环，经历多次循环。在创意循环中，革新并不是一件难事，早期的微小改动可以一再运用，最后将合成一个新鲜有趣的新物品。

基本交通工具

1 选择一件基本交通工具（在这里，是一辆极为老式的坦克）作为改动的起始点。这一阶段，可以确定设计的基本风格，加入符合自己喜好、“口味”的东西。但是不能过于杂乱，从而分散注意力。

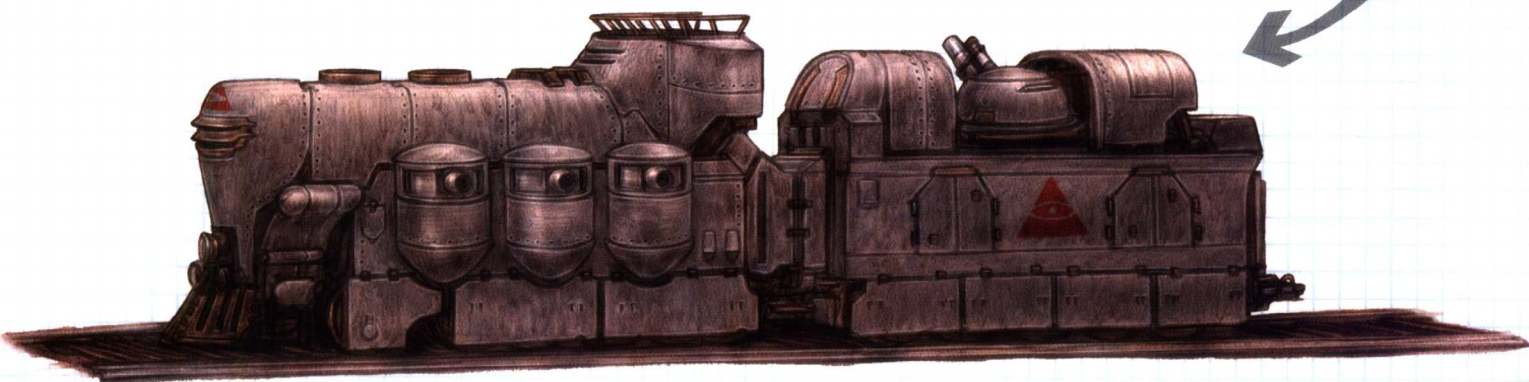

加长

2 同一辆坦克，仅仅是简单地增加了它的长度，外观和“感觉”就发生了巨大的变化。在这一过程中，还加入了新的关注点和装置。

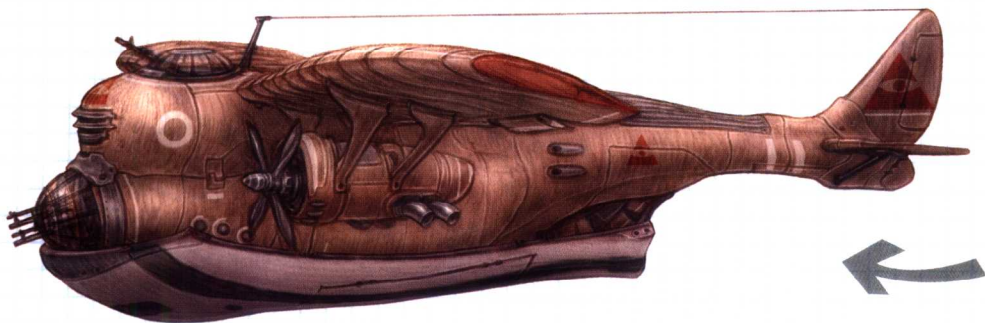
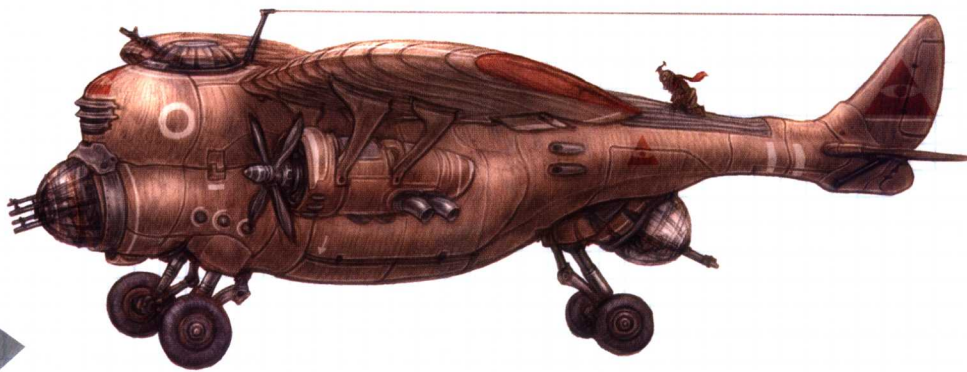
加长和分节

3 进一步加长坦克，并且使之分节，坦克的外观得到了更大的变化。它变成了一辆装甲火车，还可以加上更多车厢，使它变得更长。由于铁轨的限制，现在火车只能这么长了，它已经整装待发，准备运送货物。

加上机翼

4 现在，改变了交通工具的形状，甚至是移动的方式。为了让该交通工具能够升空，加入了很多额外元素，以至于原来的形状和结构框架不那么清晰明显了。

加上机翼和漂浮

5 经过两次小修改——撤掉了升降轮，在底部加上船体之后，该交通工具拥有了更多功能。现在，它变得越来越复杂了。

漂浮

6 现在，再做一次小小的修改，将机翼撤掉，交通工具的形状和功能又发生了改变。飞行的功能取消了，取而代之的是准备远洋航行的船舱。

画家最喜爱的装饰之前三名

飞行员装备

在战斗机的“毛巾架”扶栏上挂一面羽毛旗，或者在弹头上画一张醒目的脸。总之，在冰冷的、工业制造的战争机器上，加入人的元素，不管从审美还是叙事上，这额外添加的一笔都能锦上添花，丰富作品的细节。

武器装备

武装过的交通工具可以让读者联想到精彩激烈的故事情节。不过，不能因此搅乱故事的逻辑性。一辆战车，可能在车轴上装着刀片，但是一辆豪华轿车的遮阳敞篷上，却不会安装一架加农炮。追捕偷车贼的车，看上去朴素，倒有可能这么装配。

光泽或者磨损

加入损坏或磨损的痕迹，将会为设计增色不少。添加的时候，要本着适量原则，并不是多多益善，还要有理有据，要根据故事情节添加。一辆坦克身上布满散榴弹的痕迹和弹坑，说明它处在艰苦的战争环境，这样看起来会比较真实。一辆质朴、干净，挂着新勋章的坦克，则说明它处在一个富足的工业社会中。

在创作以前，首先要布置一个舒适、稳定、实际的工作环境，除此之外，还要有益于奇幻交通工具的绘制。

一开始不需要事无巨细地布置工作环境，随着工作的展开，很多布置就成为自然而然的事情了。当然，有一些关键因素必须要重点考虑，比如，在奔放的灵感和高产的状态下会受不了频繁的打搅，所以要确保工作环境的相对独立，不为外界琐事而分心。同时，也不能走向另一个极端，布置一个空荡荡、毫无人气的环境。这样，时间长了你可能会感到厌倦、疲惫和无趣了。

视觉参考资料

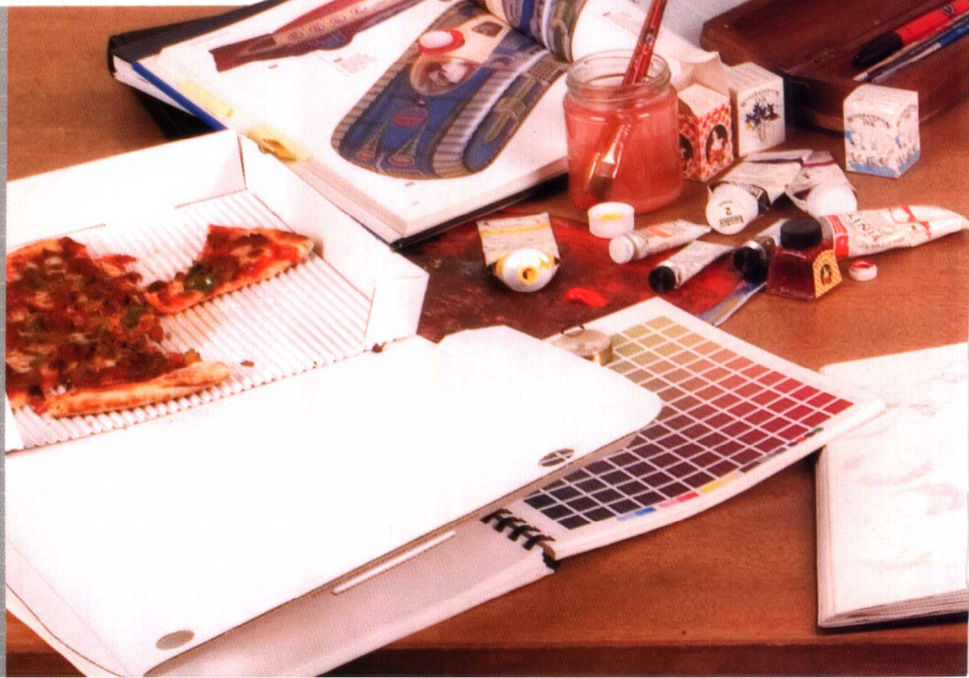
需要准备足够的空间陈列视觉参考资料和其他参考材料，包括为了寻找灵感所做的所有草图。这些东西要比你想象的更占用空间，如果同时从事多个项目，资料也会呈倍数增加。

打破僵局

每个艺术家经常陷入创作僵局，特别是在作品效果不尽如人意的時候。也许你经常受到打搅，或者对自己的目标不太明晰。这个时候，试试改变主题或者改变创作工具也许会有好转。不要气馁，也不要放弃，只要继续下去，怀着耐心与毅力缓慢行进，最终就会走出困境。只管去画，不管画出来的结果有多糟糕，多让人沮丧，很快你就能步入正轨，甚至可能进入创作的高产期。

选择易达到的环境

选择工作环境的时候，要本着“切实可行”、“一切从实际出发”的原则。可能，日食的昏暗光线最容易激发你的想法，但是，这样的环境是不切合实际的，一年之内也没有多少类似的日子。因此，要找到一个易于控制、能够达到的工作环境。

将想法记录下来

在工作区域内放置一块张贴板，将视觉参考资料钉在上面，让它们环绕在你的周围，随时都能看到，用于激发灵感。

学会做计划

如果不做计划只是埋头创作，会阻挡你发掘新的想法，延伸老的想法。到时候，你会发现自己花了很多精力，却只是在做无用功，手边的创意并没有足够的新意来维持你继续创作下去。

反复思考

好的创意是通过反复思考得来的。在头脑中勾勒画面，看它们是否足够吸引你，是否值得下功夫继续画下去。

传统绘画方式

与数码绘画相比，传统绘画的好处在于允许艺术家展现出视觉表现的复杂性。用传统绘画工具添加的每一个图层，都包含了材质和明暗效果。线条在纸张的纹理、颗粒作用下，展现出细微的、持续的变化。

工具

蓝色非显形笔 动画师的常用工具，有很多家铅笔制造厂商生产此类铅笔。它们和石墨铅笔不同，因此也不常用来做烟熏和涂污的效果。扫描入电脑以后，画家可以根据自己的需求调节线条的饱和度和色相。蓝色非显形笔有很多种颜色，但是不同的包装和材料会显示出软硬程度和感觉上的不同（不过铅笔的实际颜色并不是那么重要）。

铅笔加长器 简单易用，可以让很多小半截的铅笔变废为宝。因为一小截铅笔很难把握，扔掉又觉得可惜，加长器可以保持我们握笔姿势的正确，而且还符合人体工程学。注意不要把加长器用在原本就很长的铅笔上面，那样增加了多余的重量，难以把握平衡。

橡皮 标准的白色橡皮也可以有很多花样，既有平常的手持式，也有电动的。橡皮的种类很多，需要慎重选择，找到品质良好的那种。一般来说，更白、更柔软的橡皮要好过硬硬的黄色橡皮。橡皮的棱角有利于擦得更直接、准确，不过要注意保持棱角的清爽，否则画面就会涂擦成一团糟。电动橡皮旋转出橡皮的尖端，适合大量的擦除工作，使用起来相当便捷和快速，而且不容易刮坏纸张。

卷笔刀 电动卷笔刀应该是可调节的螺旋状，而不是简单的旋转刀片。特别的铅笔尖形状（比如软边等）是用美工刀才能削出来，不过电动卷笔刀应付普通的铅笔尖形状已经绰绰有余了（特别是在批处理的时候尤为好用）。

铅笔盒 一只装有常用工具的简单便携式铅笔盒，是外出写生、绘画时的随身伴侣。

硬画板 体验不同类型的画板，找到最适合你的画板。画板应该有一定的弹性，不至于发生弯曲变形。

纸张 250磅纸张拥有良好的质量，还有淡淡的色调。和其他工具一样，纸张也需要慎重挑选，看你是喜欢光滑的还是粗糙的表面。纸张应该足够厚和粗糙，才能承受反复的描绘和涂擦。

