

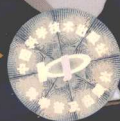
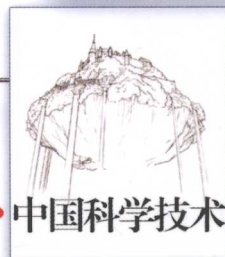
北京电影学院
动画艺术研究所推荐
优秀动漫游系列教材

CARTOON

日本漫画创作技法

— 神奇幻想

【日】翠菊纪子 著
陈方歌 汤锐 译
孙立军 审译

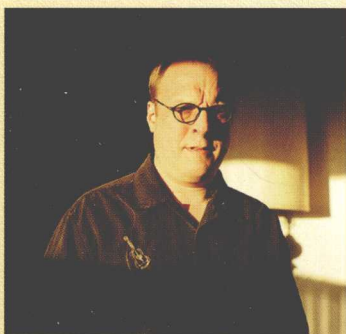
中国科学技术出版社

Best wishes for
the future of
your work with
animation students

Gary Mairs

祝愿动画学生的作品拥有美好的未来！

盖瑞·梅尔斯

盖瑞·梅尔斯 (Gary Mairs)

美国籍。美国加州艺术学院电影学院院长、电影导演工作坊创办人之一。在电影界有多年的创作经验。曾导演和监制电影短片《醒梦》(2007)、《说出它》(2008)、《海明威的夜晚》(2009)，担任官方纪录片《出神入化：电影剪辑的魔力》(2004)的艺术指导。在线上专业杂志包括《摄影机的低架》、《烂番茄》发表多篇专业论文、著作有《被控对称性：詹姆斯·班宁的风景电影》。

培养中国动画精英
孙立军

孙立军

北京电影学院动画学院院长、教授。

现任国家扶持动漫产业专家组原创组负责人、中国动画学会副会长、中国电视艺术家协会卡通艺术委员会常务理事、中国成人教育协会培训中心动漫游培训基地专家委员会主任委员、中国软件学会游戏分会副会长、中国东方文化研究会漫画分会理事长、国际动画教育联盟主席、微软亚洲研究院客座研究员、北京电影学院动画艺术研究所所长。

主要作品有：漫画《风》，动画短片《小螺号》、《好邻居》，动画系列片《三只小狐狸》、《越野赛》、《浑元》、《西瓜瓜历险记》，动画电影《小兵张嘎》、《欢笑满屋》等。

曾担任中国中央电视台少儿频道动画片、“金童奖”、“金鹰奖”、“华表奖”、汉城国际动画电影节、2008奥运吉祥物设计、世界漫画大会“学院奖”等奖项的评委。曾获中国政府华表奖优秀动画片奖、中国电影金鸡奖最佳美术片奖提名等奖项。

THE FUTURE OF
ANIMATION IN CHINA
IS IN THE HANDS
OF YOUNG TALENT
LIKE YOURSELVES.
TOMORROW'S LEGENDS
ARE BORN TODAY!

CHEERS,

Kevin D.
KEVIN GEIGER
WALT DISNEY
ANIMATION

中国动画的未来掌握在年轻人手中。就如同
你们自己，今天的你们必将成为明天的传奇！

凯文·盖格

凯文·盖格 (Kevin Geiger)

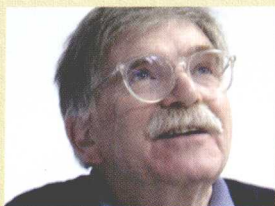
美国籍。现任北京电影学院客座教授。曾担任迪斯尼动画电影公司电脑动画以及技术总监、加州艺术学院电影学院实验动画系副教授。在好莱坞动画和特效产业有将近15年的技术、艺术和组织方面的经验，并担任Animation Options动画专业咨询公司总裁、Simplistic Pictures动画制作公司得奖动画的制片人、非盈利组织“Animation Co-op”的导演。

with head and
hands ...
all the best to
Animation Students
Keep animating!
Robi Engler

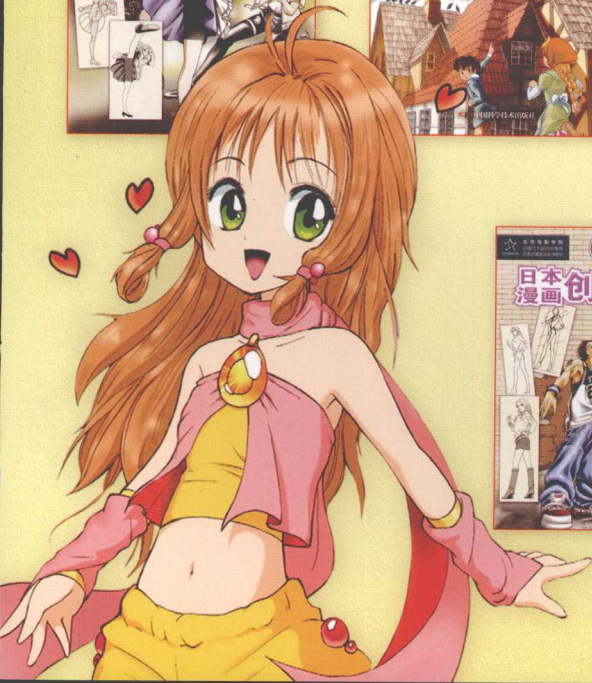
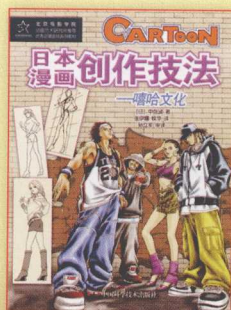
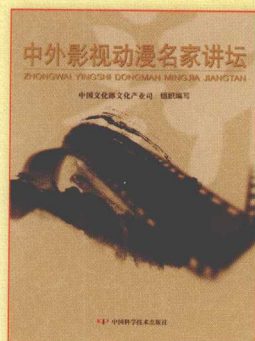
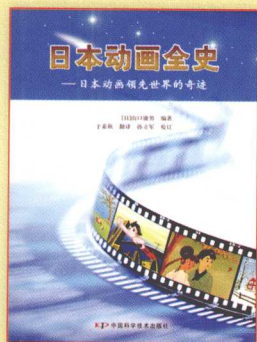
祝愿所有学习动画的学生，用你们的
头脑和双手，创作出优秀的作品！

罗比·恩格勒

罗比·恩格勒 (Robi Engler)

瑞士籍。1975年创办“想象动画工作室”，致力于动画电视与影院长片创作，并热衷动画教育，于欧、亚、非三洲客座教学数年。著有《动画电影工作室》一书，并被翻译成四国语言。

北京电影学院动画艺术研究所推荐

优秀动漫游系列教材

本系列教材中的原创版由北京电影学院、中央美术学院、中国人民大学、北京工商大学等高校的优秀教师执笔，从动漫游行业的实际需求出发，汇集国内最优秀的动漫游理念和教学经验，研发出一系列原创精品专业教材。引进版由日本、美国、英国、法国、德国、韩国、马来西亚等地的资深动漫游专业专家执笔，带来原汁原味的日式动漫及欧美卡通感觉。

本系列教材既包含动漫游创作基础理论知识，又融合了一线动漫游戏开发人员丰富的实战经验，以及市场最新的前沿技术知识，兼具严谨扎实的艺术专业性和贴近市场的实用性，以下为第一批推出的教材：

书 名	作 者
中外影视动漫名家讲坛	扶持动漫产业发展部际联席会议办公室 组织编写
动画电影创作——欢笑满屋	北京电影学院 孙立军
2D与3D角色表情动画制作	[美]赖斯·帕德鲁
动画设计师手册	[美]赖斯·帕德鲁 等
Maya角色的造型与动画	[美]特瑞拉·弗拉克斯曼
Flash 动画入门	[美]埃里克·格瑞帕勒
二维手绘到3D动画	[美]安琪·琼斯 等
概念设计	[美]约瑟夫·康斯里克 等
动画专业入门1	郑俊皇 [韩]高庆日 [日]秋田孝宏
动画专业入门2	郑俊皇 [韩]高庆日 [日]秋田孝宏
动画制作流程实例	[法]卡里姆·特布日 等
动画故事板技巧	[马]史帝文·约那
Photoshop全掌握	[马]斯卡日·许 夏 娃
Illustrator动画设计	[韩]崔连植 陈数恩
Maya-Q版动画设计	中国台湾省岭东科大 苏英嘉 等
影视动画表演	北京电影学院 伍振国 齐小北
电视动画剧本创作	北京电影学院 葛 竞
日本动画全史	[日]山口康男
动画背景绘制基础	中国人民大学 赵 前
3D动画运动规律	北京工商大学 孙 进
影视动画制片	北京电影学院 卢 斌
交互式动画教程	北京工商大学 张 明 罗建勤
Flash 动画制作	北京工商大学 吴思淼
趣味机器人入门	深圳职业技术学院 仲照东
定格动画技巧	[英]苏珊娜·休

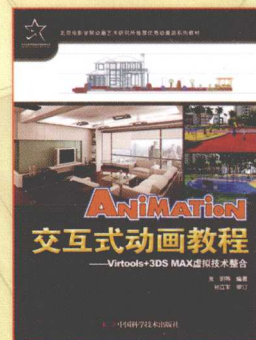
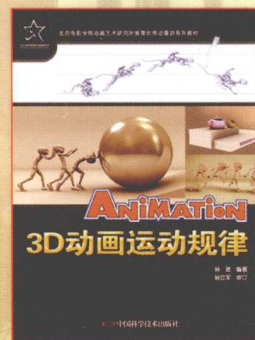
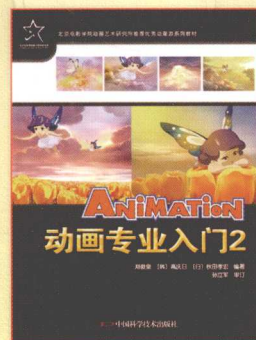
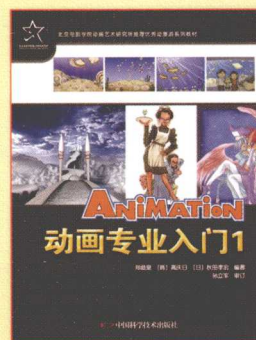
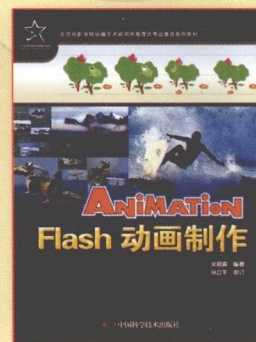
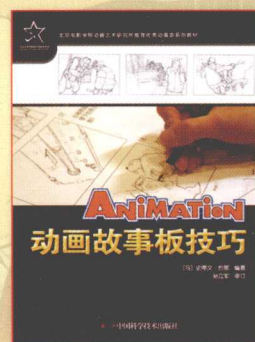
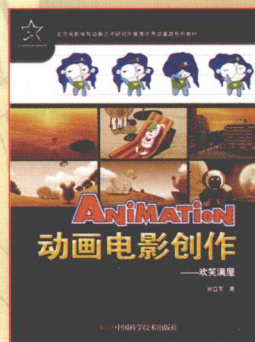
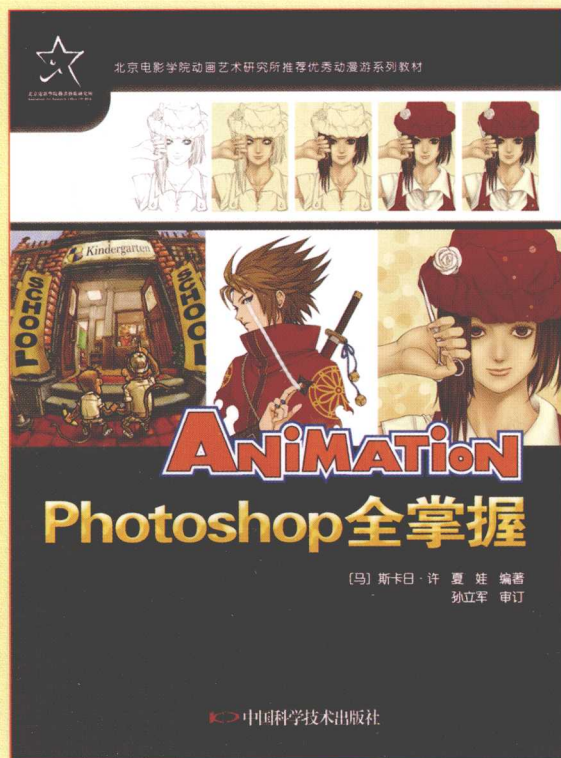
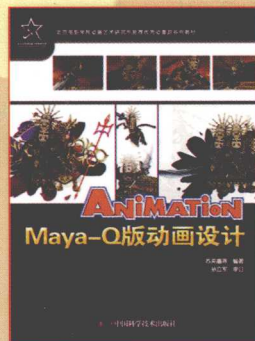
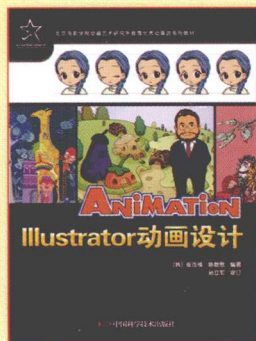
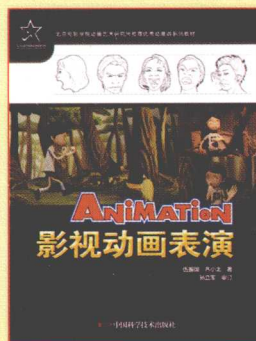
书 名	作 者
原画创作	中央美术学院 黄惠忠
影视动画制作法基础	上海东海职业技术学院 韩斌生
日本漫画创作技法——妖怪造型	[日] PLEX工作室
日本漫画创作技法——格斗动作	[日] 中岛诚
日本漫画创作技法——肢体表情	[日] 尾泽忠
日本漫画创作技法——色彩运用	[日] 草野雄
日本漫画创作技法——神奇幻想	[日] 坪田纪子
日本漫画创作技法——少女角色	[日] 赤 浪
日本漫画创作技法——变形金刚	[日] 新田康弘
日本漫画创作技法——嘻哈文化	[日] 中岛诚
日本漫画创作技巧——魔幻造型	[美] 克里斯工作室
日本漫画创作技巧——动作人物	[美] 克里斯工作室
日本漫画创作技巧——少男少女	[美] 克里斯工作室
日本漫画创作技巧——少女造型	[美] 克里斯工作室
日本漫画创作技巧——超级女生	[美] 克里斯工作室
欧美漫画创作技巧——大魔法师	[美] 克里斯工作室
欧美漫画创作技巧——超人探险	[美] 克里斯工作室
欧美漫画创作技巧——角色设计	[美] 克里斯工作室
漫画创作技巧	北京电影学院 聂 峻
动漫游产业经济管理	北京电影学院 卢 斌
游戏制作人生存手册	[英] 丹·爱尔兰
游戏概论	北京工商大学 卢 虹
游戏角色设计	北京工商大学 卢 虹
多媒体的声音设计	[美] 约瑟夫·塞西莉亚
Maya 3D 图形与动画设计	[美] 亚当·沃特金斯
乐高组建和ROBOLAB软件在工程学中的应用	[美] 艾里克·王 [美] 伯纳德·卡特
3D游戏设计全书	[美] 肯尼斯·芬尼

如需订购或投稿, 请您填写以下信息, 并按下方地址与我们联系。

联系人		联系地址	
学 校		电 话	
专 业		邮 箱	

★地 址: 北京市海淀区中关村南大街16号中国科学技术出版社
★邮政编码: 100081 ★电 话: 15010093526
★邮 箱: dongman@vip.163.com
★http://www.jqts.mall.taobao.com ★http://www.cicom.cc

日本漫画创作技法

——神奇幻想

〔日〕翠菊纪子 著
陈方歌 汤锐 译
孙立军 审译

中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

神奇幻想/[日]翠菊纪子著;陈方歌,汤锐译. —北京:
中国科学技术出版社, 2009
(日本漫画创作技法)
ISBN 978-7-5046-4911-9

I.神... II.①翠...②陈...③汤... III.漫画-技法(美术)
IV.J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第045415号

自2006年4月起本社图书封面均贴有防伪标志,未贴防伪标志的为盗版图书

Copyright ©2005 by DIGITAL MANGA, Inc.

版权所有 侵权必究

著作权合同登记号: 01-2009-2348

作 者 [日] 翠菊纪子
译 者 陈方歌 汤 锐
审 译 孙立军

策划编辑 肖 叶
责任编辑 肖 叶 徐姗姗
封面设计 阳 光
责任校对 张琳娜
责任印制 安利平
法律顾问 宋润君

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街16号 邮政编码:100081

电话:010-62103210 传真:010-62183872

<http://www.kjpbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本:720毫米×1000毫米 1/16 印张:9.5 字数:170千字

2009年6月第1版 2009年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5046-4911-9/J·30

印数:1-10 000册 定价:39.90元

(凡购买本社的图书,如有缺页、倒页、
脱页者,本社发行部负责调换)

LET'S DRAW MANGA FANTASY

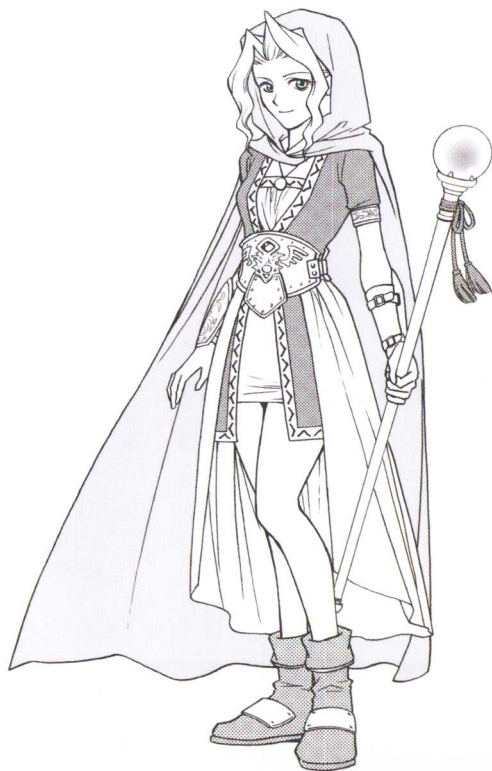

目录

前言	6
神之舞 (翠菊纪子 绘)	7
太阳下的武士 (真 绘)	8
魔猴 (文太625 绘)	9
蛮荒之海 (真 绘)	10
第一章 创作角色	11
画人体 (从基本图形开始)	12
练习角	16
实践页	18
画真人尺寸的人物	22
西方中世纪风格人物	22
教你画西方中世纪风格人物	28
科幻风格人物	31
教你画科幻风格人物	35
亚洲风格人物	37
教你画亚洲风格人物	42
第二章 创建一个幻想世界	45
创建一个西方中世纪风格幻想世界	46
绘制彩色的西方中世纪风格幻想世界	51
创建一个科幻风格幻想世界	53
绘制彩色的科幻风格幻想世界	57
创建一个亚洲风格幻想世界	59
绘制彩色的亚洲风格幻想世界	63
第三章 反面角色和辅助角色	65
画辅助角色	66
西方中世纪风格的辅助角色	66
科幻风格的辅助角色	68
亚洲风格的辅助角色	69
画反面角色	70
西方中世纪风格的反面角色	70
科幻风格的反面角色	72
亚洲风格的反面角色	73
敌方怪兽	80
西方中世纪风格的怪兽	80
以现实中生物体作为绘制怪兽的参考资料	84
亚洲风格的怪兽	88

友方怪兽·····	90
教你画友方怪兽·····	92
幻想的各种变体·····	96
第四章 魔法和装备 ·····	101
分类设计魔法用具和装备·····	102
服装·····	104
设计西方中世纪风格的幻想服装·····	104
设计科幻风格的幻想服装·····	105
设计亚洲风格的幻想服装·····	106
武器·····	107
设计西方中世纪风格的幻想武器·····	107
设计科幻风格的幻想武器·····	108
设计亚洲风格的幻想武器·····	109
配饰·····	110
设计西方中世纪风格的幻想配饰·····	110
设计科幻风格的幻想配饰·····	111
设计亚洲风格的幻想配饰·····	111
魔法·····	113
西方中世纪风格幻想世界中的魔法·····	113
科幻风格幻想世界中的魔法·····	114
亚洲风格幻想世界中的魔法·····	115
魔法场景·····	116
绘制西方中世纪风格魔法场景·····	116
绘制科幻风格魔法场景·····	118
绘制亚洲风格魔法场景·····	119
第五章 幻想漫画的绘制步骤 ·····	123
步骤一 提出一个创意·····	124
步骤二 构建情节·····	125
步骤三 绘制故事板·····	126
步骤四 画草图与描墨线·····	128
漫画作品“魔法泉的探寻者”·····	129
附录 作者范例 ·····	135
用数字技术绘制一个魔法场景····· 翠菊纪子	136
手工绘制西洋风格幻想漫画····· 文太625	138
用 Photoshop 绘制水画的反射效果····· 中岛纪子	140
用 Painter 绘制童话风格漫画····· 中岛真	142

前言

当前，幻想体裁的文艺作品已经在全世界的媒体和流行文化中占有了重要地位。

阅读这一卷的好处是，你会对怎样画幻想漫画有一个很好的概念。但是，也不要过于钻牛角尖，因为本书所涉及的只是与幻想文学这一类相关的内容。在这类作品中物质世界或者自然法则不同于我们现实世界的，而且没有科学的解释。

西方幻想文学的起源要上溯至古斯堪的纳维亚神话和英雄史诗，譬如盎格鲁萨克逊人的作品《贝奥武夫》以及芬兰的民族史诗。然而在这本书里，我们提到的“幻想文学”指的是由《指环王》所代表的那类现代幻想文学。换句话说，就是一个充斥着骑士、仙子和魔法的中古世界。

尽管《指环王》并不是人类创作的第一部幻想小说，却在真正的意义上是所有现代幻想文学作品的基础。尽管它最初曾被批评家们所漠视，但是基于作者托尔金对语言学的热爱，《指环王》创造了一个细节繁复的世界，吸引了许多读者，并催生出了一代又一代的模仿之作。

《指环王》最初的日文版是在1972年发表的，它那充满威严和想象的世界，立刻受到了读者热烈的关注和支持，自那以后的许多年间出现了大量新的版本。

各个领域的艺术家们也受到《指环王》的影响，他们参照它构建自己作品中最初的元素。在经过多年的转化和改良之后（尤其是在电脑游戏出现之后），幻想文学已经成为日本年轻人文化主流的一部分。尽管从现代眼光来看这似乎有点奇特，但最近以来，幻想文学已相对地成为了一种讲故事的框架模式，被批评家们嘲笑为少年读物，而且主流读者也采取同样看法。在儿童读物以及一些发烧友的圈子之外，幻想文学并不能被广为接受的其中原因超出了本文的探讨范围。尽管幻想文学有着坎坷的过去，然而，最近几年它见证了一场声势浩大的复活。在日本，书店专门设置了幻想文学区，对来自世界各地的流行作品打开了闸门——当然日本也制作和出版了大量本土的幻想文学作品。通过电影、游戏和漫画，幻想文学已经成为娱乐产业的核心栋梁，现在被看作面向各个年龄读者的重要类型。

我们编写出版此书的目的，就是教授绘制漫画的基础技法，介绍独特的日本式的幻想世界，同时学习那些重要的漫画类型。

我们希望，这本书能够帮助那些渴望把自己对幻想的热爱投入到漫画中的人们！

为大口工场而作——翠菊纪子

