

奇幻艺术绘画技法丛书

首套全引进世界奇幻绘画技法权威版本
PAINTING TECHNIQUES OF FANTASY ART SERIES

3

奇幻角色大全



DRAGONART FANTASY CHARACTERS

How to draw fantastic beings and incredible creatures



[美]杰西卡·佩弗/著 王才美 刘芳/译

CMS



湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

奇幻角色大全 / (美) 佩弗著; 王才美, 刘芳译. —长沙: 湖南美术出版社, 2011.11

ISBN 978-7-5356-4850-1

I. ①奇… II. ①佩… ②王… ③刘… III. ①插图(绘画)—绘画技法
IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第214258号

DRAGONART: FANTASY CHARACTERS

How to draw fantastic beings and incredible creatures

by Jessica Pepper

Copyright © Jessica Pepper, Impact, 2007

Published by arrangement with Impact Books

Simplified Chinese translation copyright © 2011 by Hunan Fine Arts

Publishing House

ALL RIGHTS RESERVED

湖南美术出版社获得本书中国大陆地区独家出版发行权。任何人不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

著作权登记号: 18-2009-066

版权所有 侵权必究

奇幻角色大全

出版人: 李小山

著者: [美]杰西卡·佩弗

翻译: 王才美 刘芳

责任编辑: 陈刚 刘迎蒸

责任校对: 尹梦娜

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经销: 湖南省新华书店

制作:  嘉伟文化

印刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开本: 889×1194 1/16

印张: 8

版次: 2012年2月第1版

2012年2月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5356-4850-1

定价: 39.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

奇幻角色大全

杰西卡·佩弗 著



作者介绍

杰西卡·“尼奥龙”·佩弗于2005年毕业于哥伦布美术设计学院，专修插图专业。她目前的职业是插图画家，她非常喜爱画凶残无比、专揪人头的龙，并以此为生。这是她的第二本书。



致谢

我想利用这块大小为6英寸×3英寸（15.24厘米×7.62厘米）的文字来感谢我的家人，感谢他们给我的爱和支持，感谢他们为我提供大量的可口可乐。（包括我的两个妹妹梅根和肖娜，在“龙艺术”里我忘了提及她们。嘿！你们俩开心吗？）感谢我的编辑凯莉·梅塞里，当我谈论什么事情时，她总让我感觉自己像是有了隐隐约约的创意；感谢设计师詹妮弗·霍夫曼，她总能把我扔给她的乱成一团的画稿变成你眼前看到的如此整洁有序且绚丽多姿的插图。



目录

引言

> 8 <

如何使用这本书

> 10 <

前言
画人

> 12 <

即便你能随心所欲地画奇幻角色，但知道如何画基本人形还是很有帮助的。这样一来，你笔下角色的各部位看起来会可信一些。为了掌握好奇幻怪物的人体部位的画法，多多学习基本的技巧吧！

第一章
童话中的神怪

> 32 <

童话、民间故事影响着我们的文学、电影和游戏。我们很容易受这些丰富传统的影响，但是，如果你发挥一下想象力，一切皆有可能。多画一些在神奇的池塘附近飞来飞去的精灵或者忧郁的城市仙女吧！



第二章 传说中的灵怪

> 62 <

神话和传说是跟历史结合的史诗故事，充满着令人激动的神灵怪物，为这些传说配插图，是使你的奇幻世界变得更加充实的极好办法。

第三章 夜里撞见的鬼怪

> 86 <

奇幻世界里并不都是仙女和巨龙，并不是所有的神话传说都有快乐的结局。学一学如何画那些悄悄潜伏在角落里、壁橱里或床铺下面的鬼怪吧！

第四章 奇幻人物的服饰

> 106 <

讲述奇幻漫画故事的时候，你可以不借助语言文字。人物的服饰就是一种奇妙的工具，它能帮助你把视觉故事讲述得有声有色，你的奇幻世界将大放异彩、变化多端！



引言

奇幻故事是这样一种文学样式，为它配插图也会令人激动。文无定则，画无常规，一切都是可能的。你可以墨守成规，也可以释放你天马行空的想象力。

奇幻世界里并不只是生活着耸人听闻的怪物。那里也有各种各样十分奇特的人：英雄、恶棍、日常生活中的凡人，还有你能想象出来的一切东西。

8

你的奇幻世界可能是中世纪的混乱场面：为了营救逃走的公主，固执倔强的农民跟邪恶的巫师拼斗。很可能，你不想固守预先确定的常规；你的奇幻世界也可能是现代技术和神奇生物的混合体。也许你的奇幻世界充满着不同神话的零碎片段，再加上你自己独特的东西。

正因为有各种各样的角色、服饰、怪物和环境，奇幻故事才是这样一种文学样式：它可以让你对新奇而令人兴奋的事物保持足够的兴趣，不断发挥想象力与创造力！



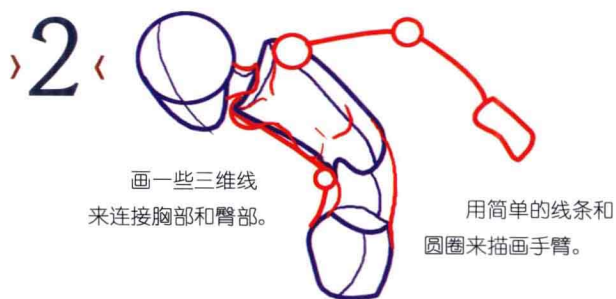
如何使用这本书

按其本身的性质来说，奇幻角色没有固定的蓝图。在虚构的世界里，规则制定出来就是为了被打破的。但是，所有角色都有一些类似的特点。解剖分析必须从功能角度着眼。通过学习解剖学知识的点点滴滴，了解其运用方式，你就能学会如何塑造角色。

这本书主要采用“容易模仿、逐步演示”的方式。每一张演示图的每一个新步骤都用红线画出来。跟着演示图做，会帮助你画出各种不同的奇幻角色。看看下页的插图，你的猛龙向导多罗瑟斯和他的不称职的跟班哈罗德正在路上走呢！他们会不时出现在这里或那里，提供实用的技巧和窍门，帮助你轻松过关。

如果你的初步尝试不如意，千万不要泄气。熟能生巧嘛，画得越多，你就会画得越好。通过纯粹的重复练习，你的画作会有改善，你的个人风格也会形成。如果你画的每一幅画都比前一幅好一些，你就大大进步了。

因此，把你的铅笔削尖，找一块软一些的橡皮，准备一支靠得住的墨笔，赶快开始行动吧！



为帮助你浏览这本奇妙的书，我们请来知识渊博、能干可爱的吉祥物来给你指引。



本来，你的向导主要是多罗瑟斯。他列出了几项职业技能：

1. 永恒之火大师
2. 受压制的霸主
3. 比任何人都好……

“压得扁扁的！”

“如何呀！”



既然多罗瑟斯可怕的样子使你不知所措，我们雇请了另一个吉祥物，不至于使你不安了吧。



“等等……我只想一个人干。”

“你好！”

他能说5种奇幻方言，声称熟悉人类所熟知的每一个神话、传说和奇幻地方。



“实际上，我能说6种呢。上次开学术会的时候，我学会了克林贡文。”

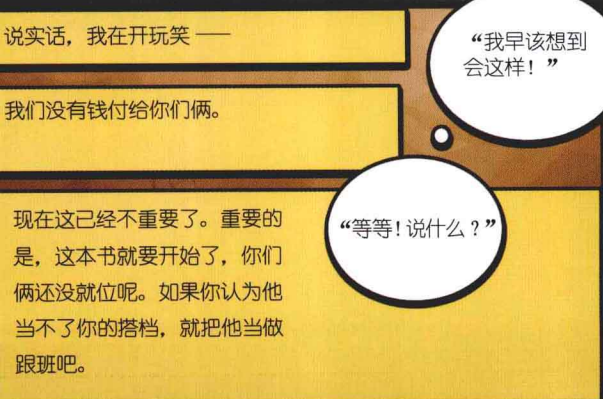
他也是每小时挣2美元。



“你不能以质论价……”

说实话，我在开玩笑——

我们没有钱付给你们俩。



“我早该想到会这样！”

“等等！说什么？”

“但——但是，我不想当跟班……”

“你之前说没有钱付是怎么回事？”





前言

画人

虽然奇幻怪物和有魔力的萝卜都很不错，多数人还是想让它们的故事围绕更加像人的生物。我们很容易把故事跟人联系在一起，因为我们最了解人。

对于讲述视觉故事来说，人是一种神奇的工具，因为我们一眼就可以看出一种面部表情或手势想表达什么意思。这就使得你这个画家只靠几个细微的笔触就能讲出故事来。

在人的基础上画生物带来的一个问题就是，我们太了解人了，我们每天都看见人却不那么清楚人体的形状。如果某个东西只有一点点远，你一眼就能看清楚。多多练习画人体形状，你就能学会如何解决这些问题。当你练画时，坚持采用一个非常正规的和有分寸的比例，先用一个松散的骨架图打底子，就会画得好一些。

用画人的技巧来画奇幻生物是完全行得通的。即使你可以随心所欲地画奇幻生物，懂得如何画基本人体形状还是很有帮助，这样做的结果是，你所画生物的人体部分看起来会更可信。接下来的几页介绍一些基本技巧，对于掌握奇幻物种的人体部位的画法是很有利的。

基本形状

先说重要的吧。在你投入画漂亮的野兽之前，你需要用一些基本的绘画技巧来武装自己。画任何物体的最简单方法，就是把一切物体看成是各种各样的形状。任何你想画的物体——桌子、椅子、花或是独角兽，都由简单的形状组成。



基本形状构成奇幻人物形象

在继续画更复杂的形态之前，多多练习画这些简单的形状。

14

画任何生物都要从基本形状开始

在接下来的几页中，你将要画的任何生物，都要从画这些简单形状开始。

你需要的工具

绘画绝妙的一点就在于，你不需要更多的东西——你自己的想象力是最重要的。但是，为了把你头脑中所想的东西画到纸上去，你还是需要一些铅笔、卷笔刀、橡皮、纸。这就是你所需要的所有东西，这些东西可推动你进入奇幻生物创作的准备阶段！

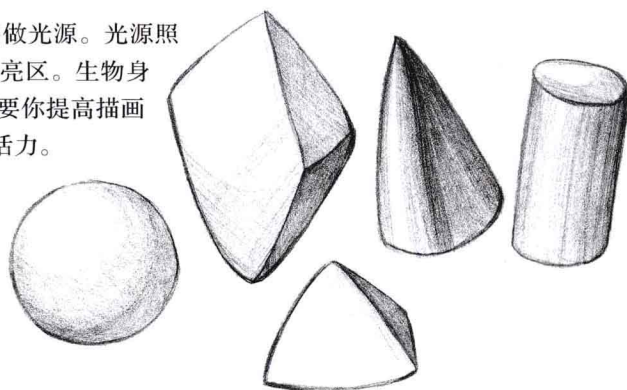




描影法和三维效果

当你把它们画出三维感觉的样子时，奇幻生物看起来就会更真实一些。事情没有听起来那么难。只是要注意暗区和亮区，以及它们是如何影响生物的视觉效果。

首先考虑好光线是从哪个方向来的，这叫做光源。光源照在龙或者其他物体上的地方是最亮点，叫做加亮区。生物身体的其他部分可能处在阴影的某个范围内。只要你提高描画阴影的技巧，你画的生物就会呈现出新的生命活力。



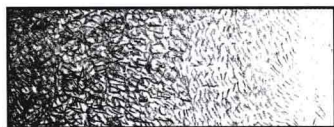
练习画简单的形体

几何体（具有三面或多面的形体）常常有一面对光源。这一面比角度不同的其他面要亮得多，与光源完全隔开的面非常暗，这样你就会看到一条模糊的边线。

用铅笔画阴影的简单技法



1 涂鸦法——用铅笔打旋法画重叠的圆圈。



2 点画法——密集或疏松打点。



3 交叉排线法——画细线，并且使其交叉重叠。



4 细线法——将细线紧密排列或疏松排列。

对于圆形物体而言，在直射光的照射下，光面和阴影之间没有明显分界。这个问题相当简单：因为光是逐渐远离的，阴影也是逐步加深而没有明显界限。弄清楚光线是从哪直射过来的，而且与光的直射点离得越远，物体应该变得越暗。

15

注意光源

即使像奇幻角色这么酷，它们仍然是实体的、有形的，因此，当面对光源的时候它们与其他任何事物一样都遵循同样的规则。来自单一方向的光线会使它照射的部位成为强光区，照射不到的部分成为阴影。

