

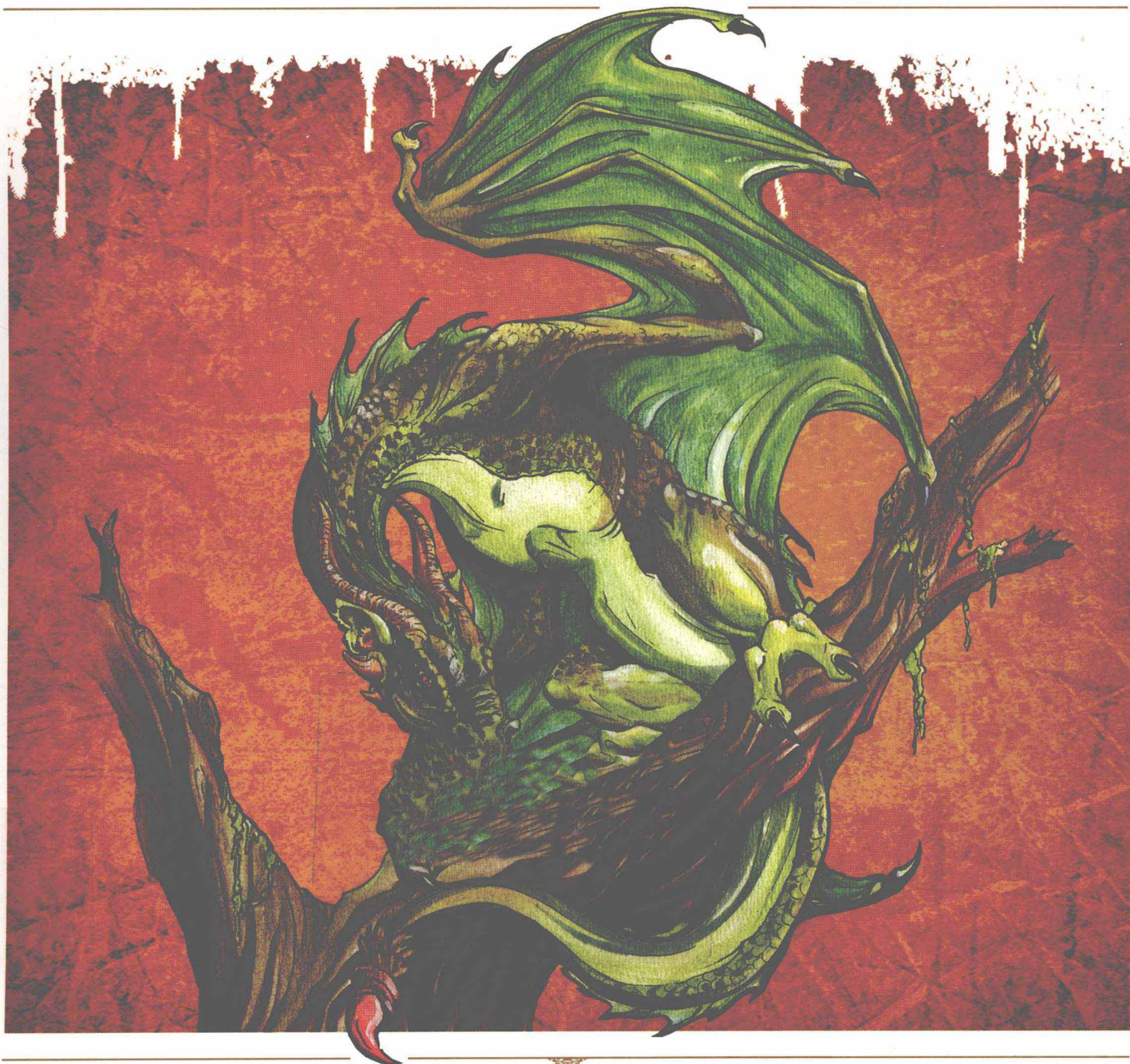
奇幻艺术绘画技法丛书

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

2

画龙的艺术

DRAGONART
How to draw fantastic dragons and fantasy creatures

[美]杰西卡·佩弗/著 米颖/译

CTS | 湖南美术出版社

画龙的艺术

杰西卡·佩弗 著

图书在版编目(CIP)数据

画龙的艺术/(美)佩弗著;米颖译. —长沙:湖南美术出版社,
2011.11
ISBN 978-7-5356-4849-5

I. ①画… II. ①佩… ②米… III. ①龙—动物画—绘画技法 IV. ①
J211.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第214259号

DRAGONART: How to draw fantastic dragons and fantasy creatures

by Jessica Peffer

Copyright © Jessica Peffer, Impact, 2005

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: 18-2009-065

版权所有 侵权必究

画龙的艺术

出版人: 李小山

著者: [美]杰西卡·佩弗

翻译: 米颖

责任编辑: 陈刚 刘迎蒸

责任校对: 伍兰

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 978-7-5356-4849-5

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

致谢

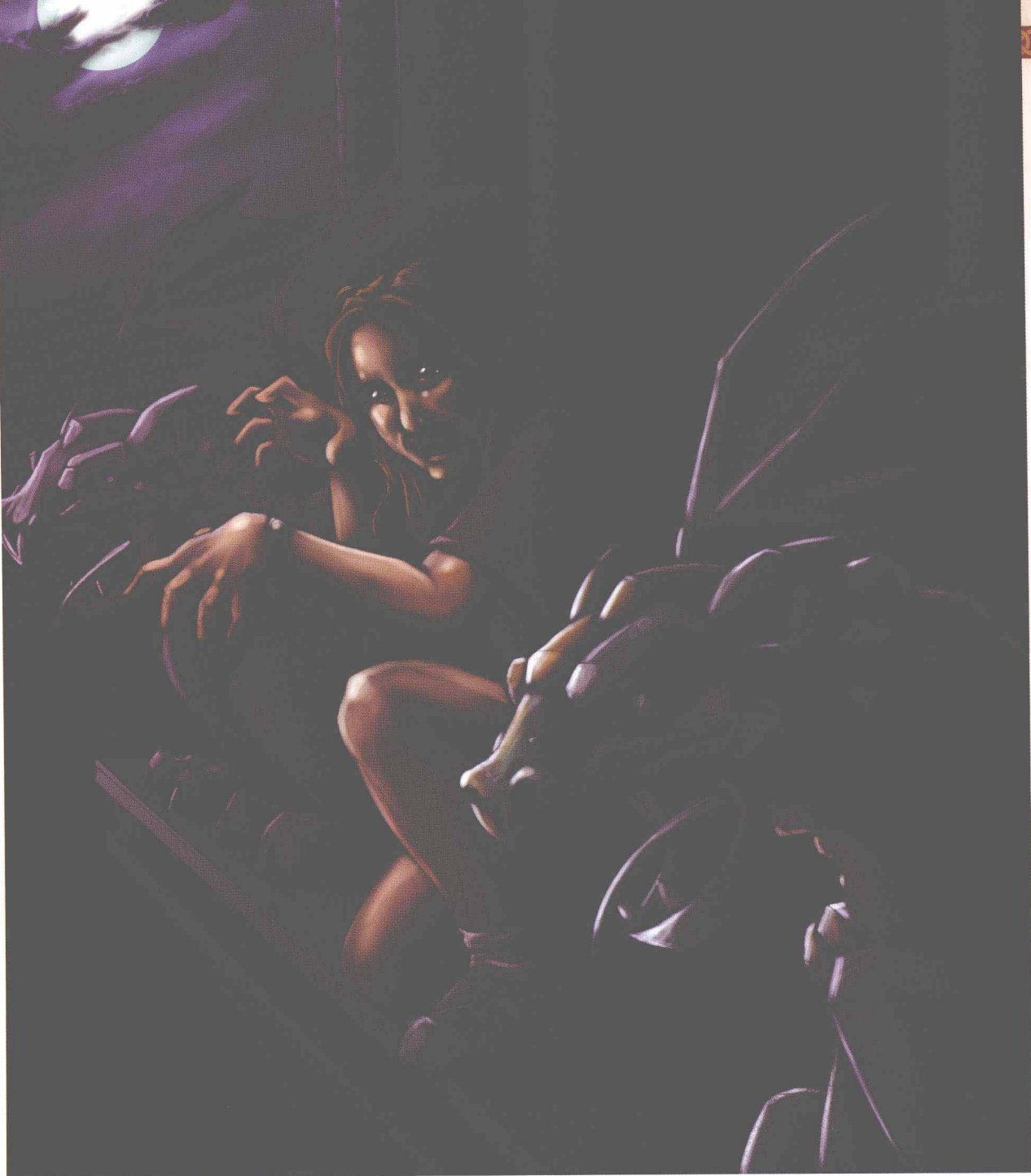
我想感谢以下这些对这本书的问世提供过帮助的人们。在他们的帮助下，这本色彩鲜艳的辅导类小册子才能克服重重阻碍得以问世。

我要感谢亚历克斯·克莱莎、克里斯汀·帕斯卡莱迪、威尔·西布里、贾斯夫·科威尔以及马蒂·丁芬，感谢他们耐心地听我絮絮叨叨，以及毫无条理地诉说脑海中的结构框架。他们的免费忠告和建议是便宜的，也是无价的！

我要感谢莫纳·米歇尔，感谢她给我打电话、发邮件，为我的文字和画作挑毛病。如果没有她，这本书可能不会这么快就到你们手里。（她让我更加聪明！）

当然，还要感谢父母赐予我生命并养育了我，温和地把我带到这个世界！

关于作者

杰西卡·“尼奥龙”·佩弗毕业于哥伦布艺术设计学院。她希望有朝一日成为一位奇幻世界的全职插画家。尼奥自2002年开始出版作品，那时一些渡鸦形象的精美绝伦的小玩意吸引她进入了出版世界。此刻你手中的这本书——感觉到它的力量了吗——是她最新的宠儿。合上书，用心感受它，枕它入眠，你会感受到神奇的力量。

尼奥的奇妙世界网址是www.neondragonart.com，在这个世界里尼奥会和你分享她的艺术、在线小品以及一些计算机艺术教程。这是个华丽的世界，将带给你一小段美好的时光。

说明

如果你热衷于幻想，那么你会庆幸拿到了这本书。因为居住着许多奇特的生物，所以奇幻世界比现实世界更为精彩。奇幻生物可以任由想象来创造而变幻存在，尽管如此，大多数奇幻动物还是来源于远古的神话、寓言和传说。比如说在《哈利·波特》丛书出现的凤凰，就深深植根于埃及传说。再比如说中国故事中的龙珠，在童话中无数次被提到。

当然，也有一些魔兽出自于近些年特定背景下的作品。比如小说《指环王》和计算机游戏《最终幻想》创造出的特别的魔兽。

现代的奇幻生物有时候只是远古传说中魔兽的变形。喜剧《瞌睡虫》和《哈利·波特》就把神话中众所周知的魔兽移植到当代娱乐世界里，只是有时候为了更加适合故事世界而稍微扭曲了一点点魔兽的形象。

魔兽的原型决定了该怎样去画它们。在纯粹的神话故事中，只要忠于原型就好。在一个有特定背景的故事中，你需要使你画的魔兽与其他角色保持一致。在传说中，就要两者兼顾——既保留魔兽的原型特征，又融入一些故事情境的元素。

接下来的内容会提供给你一些绘画的基本技巧，照着去做吧，在这个基础上创作出你自己的魔兽。

奇幻世界就是你的幻想天堂。给幻想留点空间，一切皆有可能。

现在，我们开始画龙吧。

目录

如何使用这本书

2

第一章 奇幻龙

9

为了成功展现这奇幻世界的百兽之王，这些是你需要掌握的内容。首先从基本的没有褶边的龙开始，然后再学习如何刻画龙的具体细节以及龙的身体的每一部分。当然，在创作你心目中的龙之前——东方的也好，西方的也罢——你还要练习从不同的角度刻画书本上的龙。

第二章 独特的细节

67

学习长角、长牙、褶边、鳞片、尾巴、钩刺、羽毛以及皮毛的画法。通过学习，你会找到你自己画奇幻生物的最佳方法。

第三章 其他奇幻生物

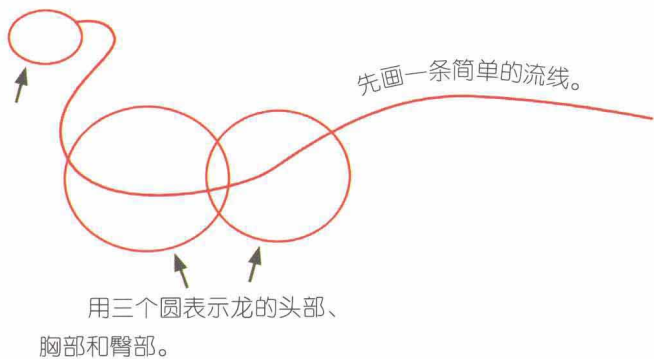
79

虽然龙可以统治奇幻世界，但龙绝不可能在瞬息万变的宇宙世界独立生存。运用之前学到的画龙的技巧，发挥你的想象力，来创造其他奇幻之兽吧！学着去画任何你可以想到的奇幻动物，从无畏行空的飞马到那恶有剧毒的蜥蜴。在这一部分，想象和创造很重要。

如何使用这本书

不论是龙也好，奇幻生物也罢，在本质上都是没有固定蓝本的。在想象的世界里，条条框框是用来被打破的。然而，所有的生物都有共同性，它们的骨骼都具有功能性。通过学习生物的骨骼和骨骼工作方式，就能画出各种不同的生物。

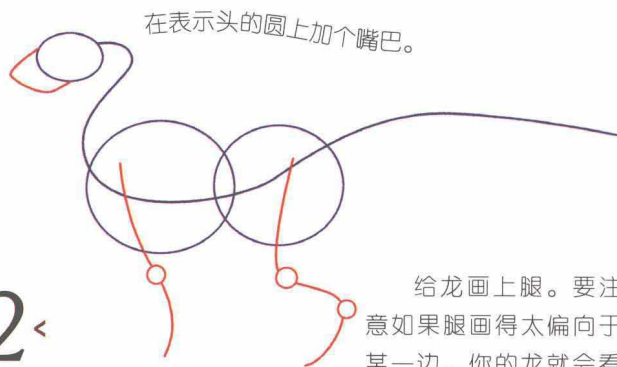

这本书的主要部分都是简单的逐步演示，每一步都有详细的解说。每一步的解说部分都用红色的线条标示，旁边的解说词能够帮助你画出神态各异的逼真的奇幻生物。学习过程中，记得留意指导员恶龙多罗瑟斯的话，它会告诉你一些有用的小技巧，让你更好地完成你的作品。

> 1 <

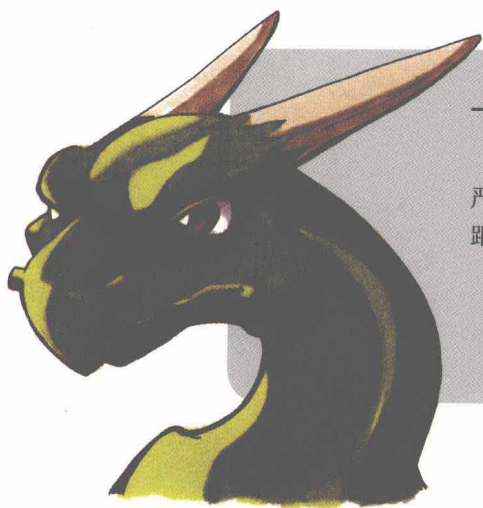
一开始不要因为画不出理想的样子而泄气。任何事情都需要练习。练习得越多，就会画得越好。通过坚持不懈的重复练习，你的画会越来越棒，你的个人风格也会逐渐形成。如果你发现自己比一开始画得好一点点了，那就说明你已经在进步了。

现在，削好铅笔，准备好最好用的橡皮擦和最流畅的钢笔，我们开始吧！

> 2 <

给龙画上腿。要注意如果腿画得太偏向于某一边，你的龙就会看起来像要摔倒的样子。

多罗瑟斯会帮助你、指导你！

你好！我是多罗瑟斯。看着我威严的面孔，怀着对我的敬畏之情好好跟着我学习这本美术小册子吧。

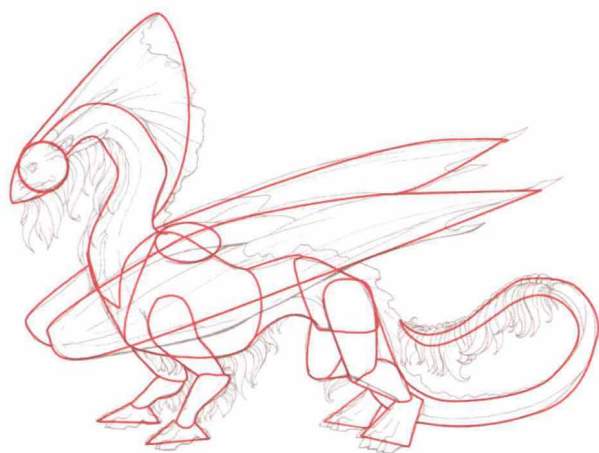

龙的基本形状

从最基本的开始画起。在沉浸于描绘漂亮的兽类前，首先应学会基本的画法。而最基本的画法则是一切事物都分解成几何形状。不管你想画什么，桌子、椅子、花朵还是独角兽，这些都是由几何形状组成的。

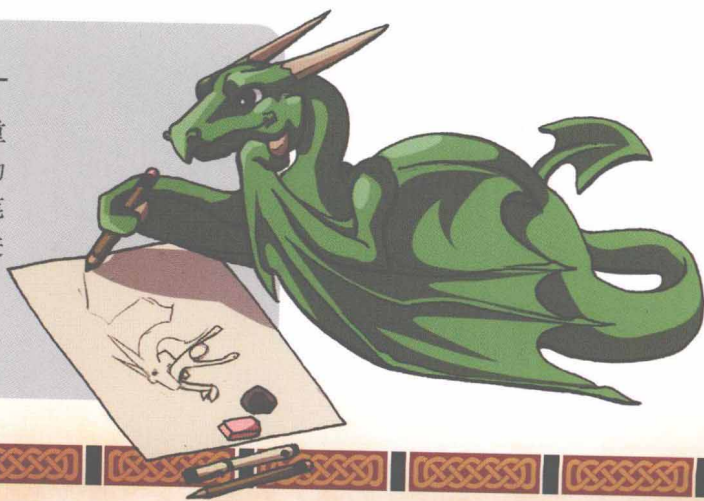
基本形状构成动物
在画复杂的事物前，先练习画一些简单的几何形状。

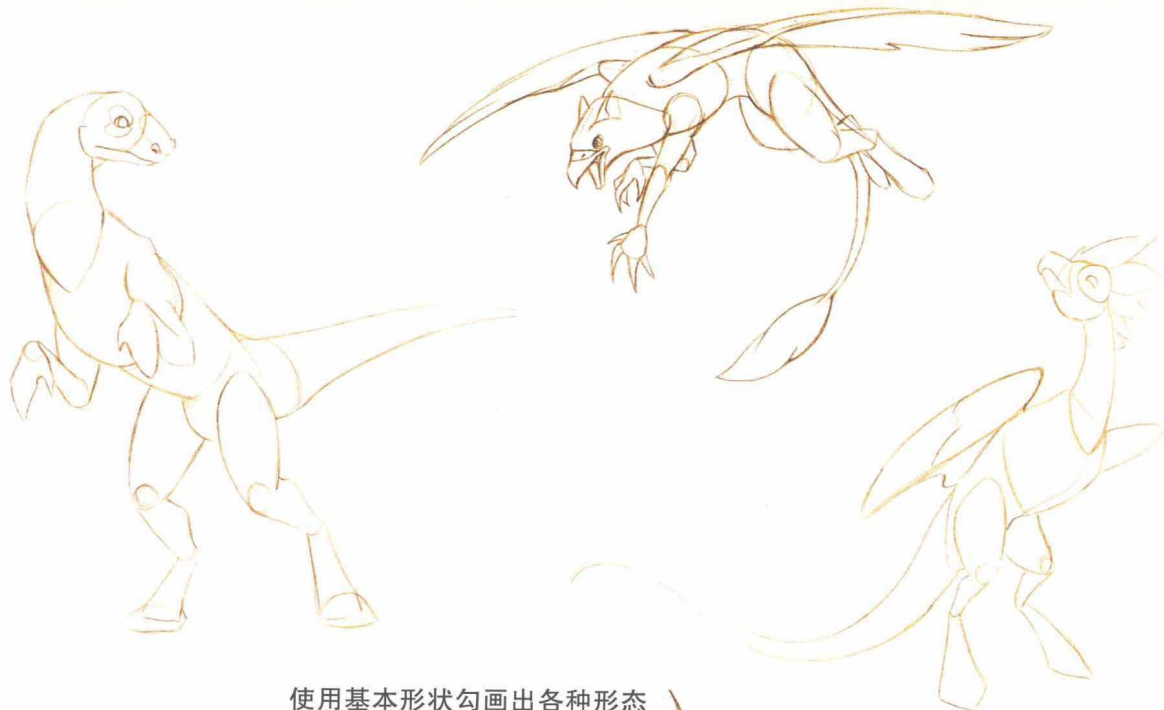

画任何动物都从画基本形状开始
此后你将学到的所有龙和其他动物的画法，都是由这些简单的几何形状构成的。

需要的工具

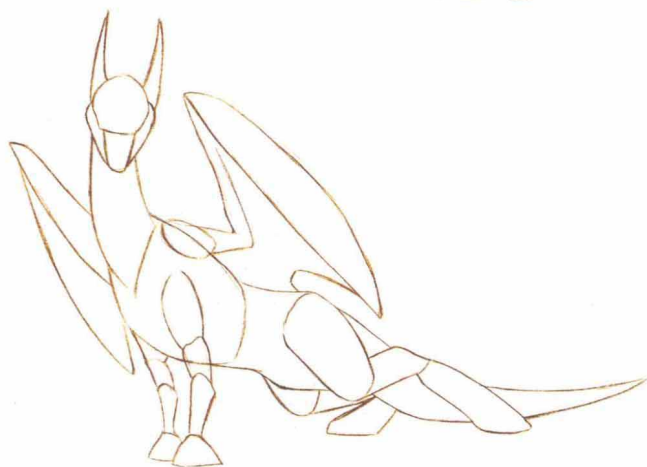
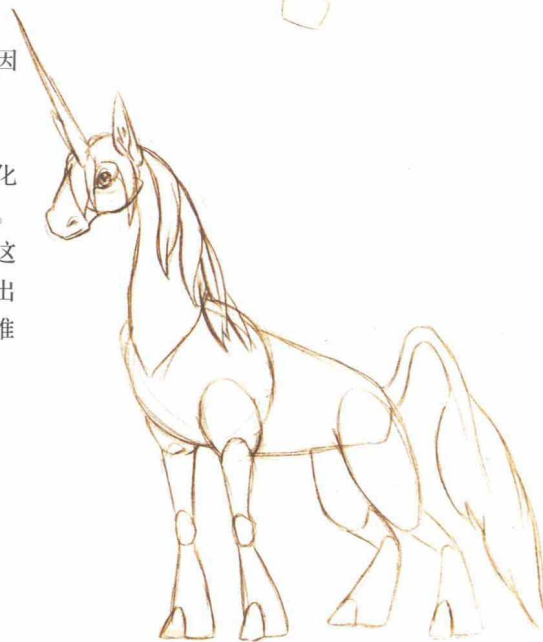
绘画的美妙之处在于不需要拥有太多工具，最重要的工具就是你的想象力。你只需要将你头脑里的事物输入到纸张上，当然，你还需要：几支铅笔和一个卷笔刀，一块好用的橡皮擦，当然还有纸。这些就能带你进入创作描绘魔兽的世界了。

使用基本形状勾画出各种形态
勾绘动物形态起初会有一些难度，因为动物的形态复杂万变，而又各不相同。

深呼吸放轻松，我们把这个过程简化一点，把勾画具体细节放到后面去完成。基本的几何形状可以帮助你轻松勾画出这些动物的形态轮廓。当你能够轻松地画出这些轮廓时，你就可以来勾画那些有些难度的细节了。

画龙的阴影和三维效果

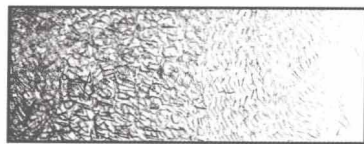
用三维效果来画龙，龙的形象会更逼真。画出三维效果并不像听起来那么难，你只要注意光线的明暗以及光线对你画的动物的影响就够了。

首先要确定光线从哪儿来，即确定“光源”。在你画的龙或者其他物体上，光线照射到的地方就是最亮点，叫做“高光”。而光线照射不到的其他地方，就像处在阴影里。随着你打阴影技术的提升，你笔下的动物将会越来越鲜活。

用铅笔打阴影的简单技巧

涂鸦法——用铅笔打旋法画重叠的圆圈。

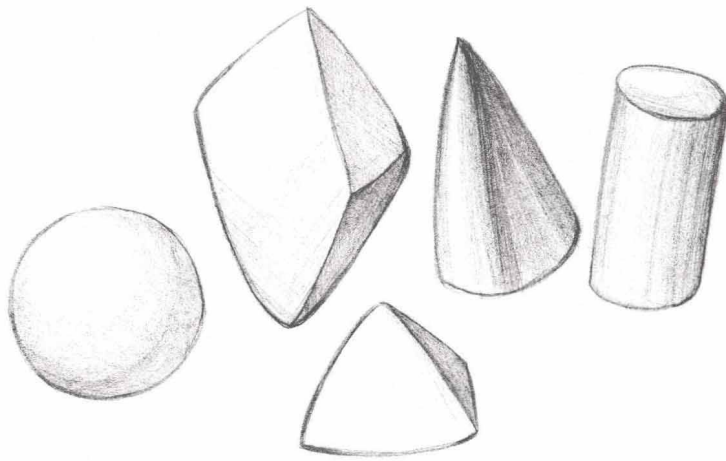
点画法——密集成疏松打点。

交叉排线法——画细线，并且使其交叉重叠。

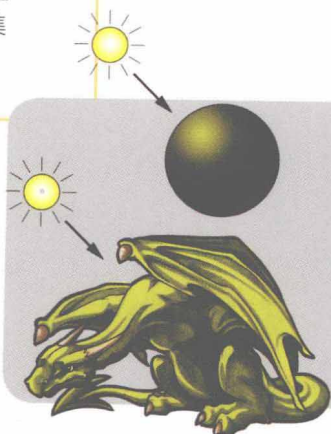
细线法——画短线，使其或密集或疏松地排列。

简单几何形状的实际运用

几何体（具有三面或多面的形体）通常有一面朝着光源。朝光的这一面自然要比其他面亮，而完全背光的面则会非常暗，这样就形成了一道模糊的边。

对于球体来说，没有明确的界限把朝光和背光的面区分开来。解决这个问题的办法非常简单，因为光线是逐渐减弱的，所以只要上渐深的阴影，并且不留下明显的边就可以了。首先找出光直射的位置，再从这一亮点出发，颜色逐渐加深。

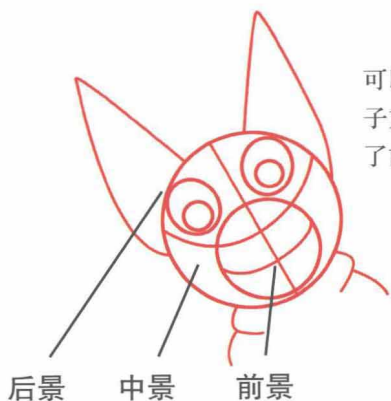

注意光源

龙虽然拥有强大的魔力，但它仍然是看得见摸得着的实实在在的物体，那么它也必须像其他事物一样遵守光学原理。来自单一方向的光线落在物体表面会产生一个高光区，同时也在其他区域形成阴影。

透视和重叠

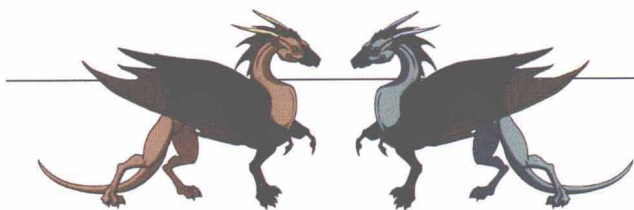
重叠是表现透视的一个重要方法。透视，就是空间感，可以说是让作品具有深度的重要因素。在画一个物体或者物体的一个部分重叠另一个物体时，前面的物体自然就看起来较近而后面的物体就看起来较远。

在使用重叠技巧来表现透视时，可以不局限于某一单一物体，而且可以在整个场景中使用这个技巧。比如说，画一座山，然后再画一幢房子重叠在山的上面，之后再画一只龙重叠在房子上面，这样你的画就有了前景、中景和后景。清楚这些技巧以后，你的画就可以更加逼真了。

重叠技巧明确空间

重叠的几何形状有助于明确前景、中景和后景，同时也使这只可爱的龙（如图）更加充实立体。

没有透视和重叠

没有透视和重叠，就很难看出物体的大小，也很难想象出画中的物体存在于立体空间中的样子。这幅画失去了脱离纸张的立体感。

重叠给人以空间感和前后感

重叠技巧的使用使画有了空间感。大脑感应出一个物体一定在另一个物体前面。

重叠再加上尺寸变化使透视感更加强烈

绿色的龙比棕色的龙画得小，但是当看到这幅画时，我们并不觉得绿色的实际上就比棕色的小，而是推断出后面的那只绿色的龙离我们较远。

重叠加上尺寸变化再加上空气透视，立体感最强。空气透视是指近的物体更加明亮，色彩更鲜明，看起来更清晰。把这三种技巧逐个减去，立体感就一点一点削弱。反之，把三种技巧同时用上，画就有了更好的深度感。

第一章

奇幻龙

龙是有魔力的生物，它们有着掌控大自然的力量。不同的龙形态各异，各有特长，当然性格也不同。龙总是充满魔力、令人兴奋的。

因为龙种类繁多，所以画这种奇幻生物就有了自由创作的空间。当然各种各样的龙都有一些共同点。本书就是帮助你掌握这些人们所熟知的龙的共同点，这样就能使你头脑中的龙跃然纸上。啊，我脑海中的龙太多了！

废话少说，开始我们的疯狂学习吧！