

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

6

精灵鬼怪

GOBLINOIDS
How to draw and paint goblins, orcs and other dark creatures

[英]斯科特·珀迪/著 刘芳 王才美/译

CMS | 湖南美术出版社

斯科特·珀迪

精灵鬼怪

小妖精、兽人和其他黑魔法生物绘画技巧

CTS

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

精灵鬼怪 / (英) 珀迪著; 刘芳, 王才美译. —长沙: 湖南美术出版社, 2011.11
ISBN 978-7-5356-4846-4

I. ①精… II. ①珀… ②刘… ③王… 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214275号

GOBLINOIDS: How to draw and paint goblins, orcs and other dark creatures

by Scott Purdy

Copyright © Scott Purdy, David & Charles, 2009

Published by arrangement with David & Charles Ltd

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: 18-2009-062

版权所有 侵权必究

精灵鬼怪

出版人: 李小山

著者: [英]斯科特·珀迪

翻译: 刘芳 王才美

责任编辑: 陈刚 刘迎蒸

责任校对: 彭慧

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

制作者: 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 978-7-5356-4846-4

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

献给我所认识的最酷、最勇敢的人——爱玛、萨姆和迪兹。

目录

3 引言

6 如何使用本书

8 材料+工具

10 第一部分：基本技巧

11 人类与精灵鬼怪

14 解剖学基本知识

18 骨架

20 头部+头骨

22 手

24 脚

26 皮肤+头发

28 面部表情

30 光线

32 第二部分：精灵鬼怪

32 小妖精世界

34 小妖精

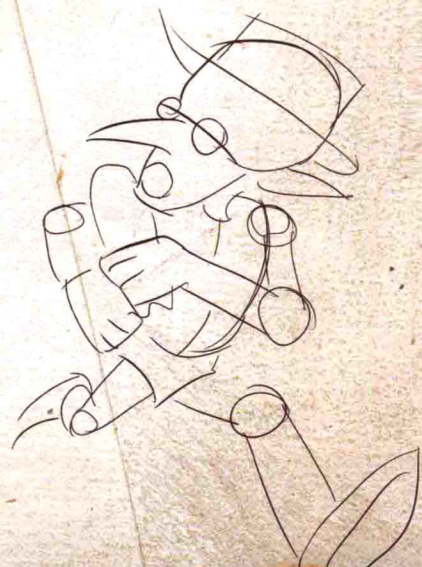
48 怪物

62 半兽人

76 兽人

90 巨魔

104 食人魔

118 精灵鬼怪关键词创作一览表

令人难以置信的怪物

引言

毋庸置疑，精灵鬼怪是奇幻世界里最多姿多彩、最令人激动的角色。没有哪一个奇幻故事或角色扮演游戏能完全脱离这些小妖精、怪物、半兽人、兽人、巨魔以及食人魔。本书探讨这些生活在奇幻世界里一直使人兴趣盎然的精怪们，试图了解他们的共性和个性。更重要的是，让你掌握一些必备的技巧和工具来描画你想象中的精灵鬼怪，并给他们涂上颇具特色的、不同凡响的颜色。

在本书中，你还将得到有关解剖学、皮肤、面部表情和光线等方面的指导，在角色创作过程中如何能做到才思泉涌方面，也能得到启示。这些指导和提示不是死板的规定，而是需要进一步研究的领域。这些构想也不是让你一字一句机械照搬的模式，而是帮助你设计精怪角色和奇幻世界的一块跳板，让你的想象自由驰骋。

对我而言，奇幻艺术一直有着奇特的魅力。创作令人敬畏的奇幻世界、难以置信的怪兽以及荒诞不经的生物、奇特乖僻的生灵和稀奇古怪的远征骑士时，就好像这一切是我生命的一部分。没有什么比描画奇幻图画更能让我感到满足，当我描画出一条龙在远古的废墟中袭击一群探险者，或者一个全副武装的兽人斗士挥舞着硕大无比带有锯齿的斧头意欲砍下进攻者头颅的时候，我感受到什么是真正的心满意足，我坚信你也一定会有同感，否则你就不会读这本书了。

在创作奇幻插图时，首先要寻找灵感。动笔前，应该花大量的时间查阅

一下书本、杂志、电影、电视节目及电脑游戏，特别是网络上其他画家的作品。同时浏览一下奇幻画家的网页、游戏论坛并登陆角色扮演网站，其间你能找到数不胜数的闪光点。一旦武装了头脑，你就会对笔下画出的各种草图感到大为惊奇。我写此书的目的是为了给你带来愉悦，希望你能喜欢其中的插图，欣赏其中诡异的角色及其相关故事，乐于学习新方法并把其中的精妙之处用到自己的创作中。哪怕你只做到其中一项，我的工作就没有白费！

斯科特

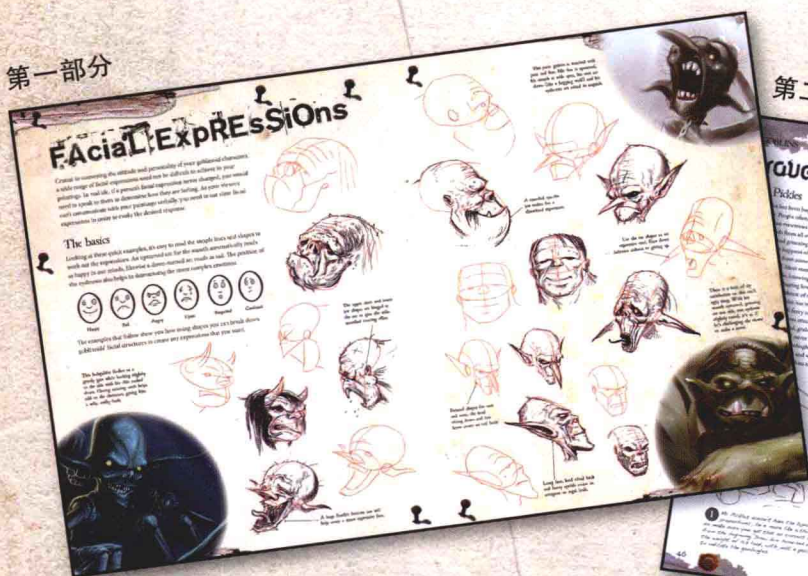
荒诞不经的生物

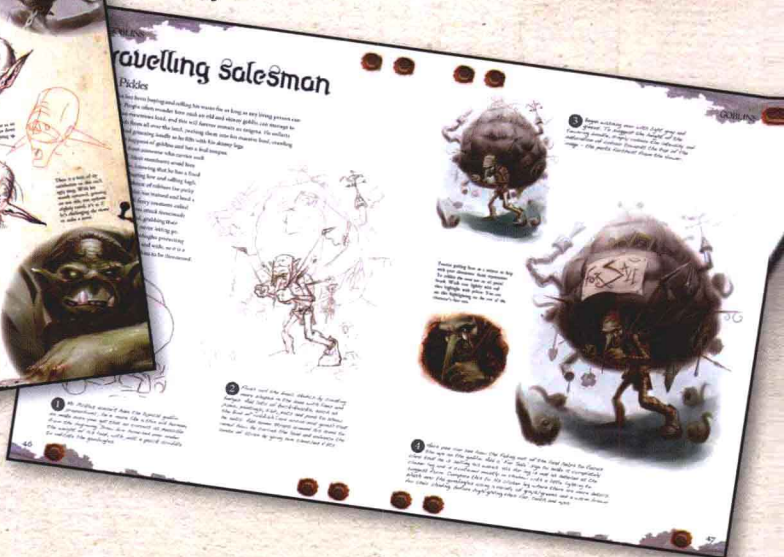
如何使用本书

本书的内容分为两大部分。第一部分着重介绍解剖学知识、手和脚的画法、不同皮肤纹理的技法，讨论如何让你笔下的角色熠熠生辉。第二部分依次研究各种精灵鬼怪，从最小的小妖精开始，体形逐渐变大到怪物、半兽人、兽人、巨魔，最后到最庞大的食人魔。

第一部分

第二部分

对于每种精灵鬼怪，你都能找到关于其外貌和一般秉性的全面介绍，还有关于角色的不同的“种类”的详尽解释。说到“种类”，我的意思是你的角色是从事什么“工作”的，比如武士、推销员、猎人或拷打者，等等。

种类注释

在本书中有许多种类，根据这些种类你可以创造出自己的版本，或是从表中筛选出一些以备后用。翻到第118~122页的精灵鬼怪关键词创作一览表可以获得更多信息。

弓箭手
魔术师
小精灵猎人
祭司
清洁工
陶艺工
国王
女王
吸血鬼
食人族
小偷
纵火者
幻想家
刺客
狗腿子
疯狂的科学家
窃灵魂者
武器制造者
刽子手
乞丐
太监
行吟诗人
炼丹术士
厨师
法官
肇事者

小精灵助猎者
绑架者
收尸者
扫烟囱工
化妆师
假发制作者
臭虫面包师
飞行员
宇航员
厕所清扫员
推土机手
道德败坏的商人
收债人
骑恐龙的人
牧蝙蝠者
织梦者

拒服兵役者
恶梦困扰者
皇家刽子手
长弹簧腿的家伙
偷马贼
昆虫能手
鱼贩子
出租车司机
奶酪制作者
清洁工
铁匠
洗衣工
冰武士
先知
耗尽生命者
脑外科医生

每一种角色的创作都遵从一个简单的模式。在每个跨版连页上，你都将读到角色背后简短而常常让人忍俊不禁的故事。完成角色的创作过程往往包括四个步骤：先从印象中的主要外形开始，画出一个基本的轮廓，将其加工成较完整的草图，并在上面涂上底色，得到最终的成品画作。伴随每个步骤出现的文字说明，都会对你创作中尝试的主要技巧给予提示。

材料+工具

我采用数码方式绘画并涂色，虽然还不知道为什么使用传统媒介达不到类似效果。在本书中，我尽量把实践程序简单化，但有些步骤必然只能通过数码工具来进行。

使用电脑的好处在于事半功倍，干净整洁，并且少了许多使用传统绘图颜料散发出的异味。修改起来轻而易举，电脑作画可以“撤销”，你就有了神奇的“循环画布”可供选择，这种循环画布能帮你找到失误所在，而传统的画家只能把画举到镜子前才能发现失误之处。

下面是我作画时一般用到的材料：

铅笔

用来记下并画出最初的想法、草图及速写。

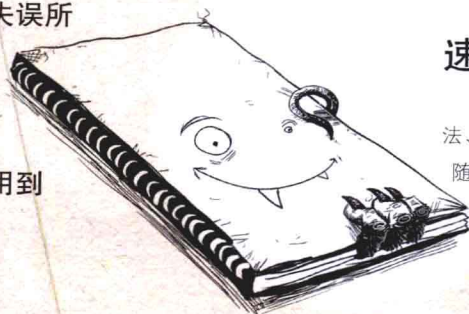
橡皮擦

用于改正铅笔速写中的失误。

速写本

主要用来随时快速记下所有想法、采用的方法、选择的颜色及一些关键词等等。你一定要切记随身携带铅笔和速写本，在突发灵感时能快速记下你所想到的东西，否则这些灵感转瞬即逝。

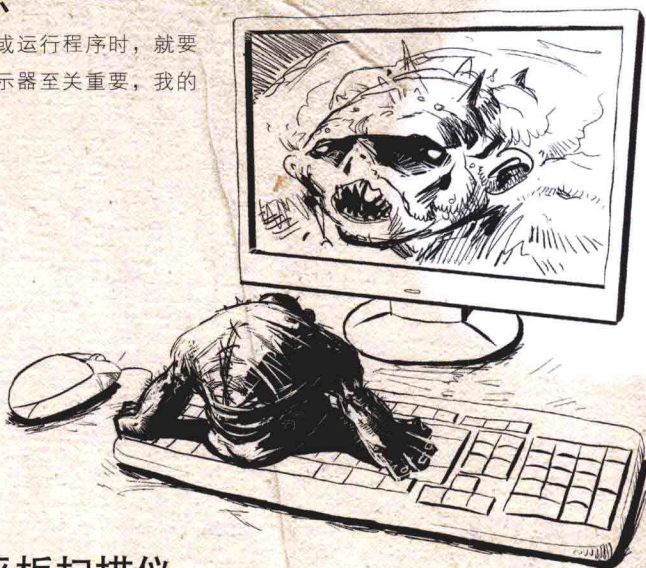
电脑

没有电脑就不能采用数码方式绘画，因此你需要用相当大的存储器画大型作品。我现在用的是3G的系统内存。如果你使用大画笔，系统内存可以让你的电脑运行更加平稳。

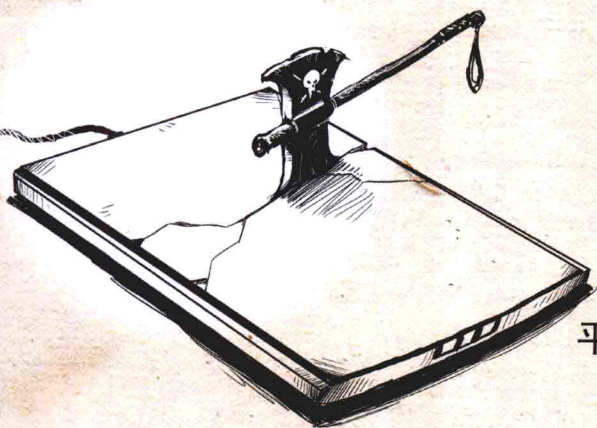
显示器、键盘及鼠标

作画过程中，当你想查看图像或运行程序时，就要用到显示器。拥有一台高质量的显示器至关重要，我的显示器是19英寸宽屏的。

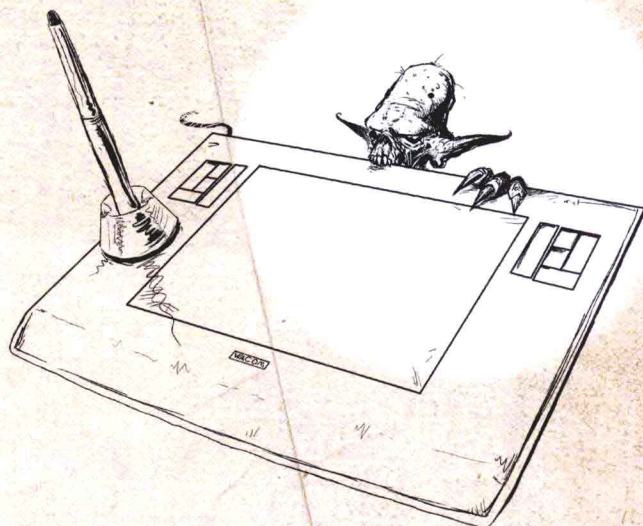
平板扫描仪

把你速写本中的草图和速写扫描到电脑里转化成最后的画作。

图形输入板

用鼠标来绘画涂色是比较麻烦的。尽管也可以进行，但用图形输入板就像用铅笔在纸上作画一样方便快捷，既然如此，又何必麻烦呢？我用的是极好的Wacom Intuos 3绘制板，它确实物有所值。

软件

我用于绘画的主要程序是Corel Painter X绘画软件。这是一款足以赶超传统媒介的软件，其中有数不胜数的画笔可供选用，因而当你选择合适的画笔时就会眼花缭乱。

给你一点提示，我一般只用少数几种画笔，它们是：

- 铅笔——带套铅笔
- 画家的油画工具——锥形油画笔
- 油画棒——圆形油画棒
- 孔特铅笔——锥形孔特铅笔
- 效果辅助——亮光笔
- 喷笔——可变的泼溅油性颜料

我用到的其他程序还有图形处理软件Adobe Photoshop 7和彩绘精灵Artrage 2，我开始用这两个程序来做实验。彩绘精灵是一个效果明显、物美价廉的程序，因此如果你负担不起图像处理软件Photoshop或Painter，那我就推荐你使用这个程序。

第一部分：基本技巧

这部分着眼于从表现技巧和明暗分布方面来分析精灵鬼怪形体解剖的基本技巧，并给出一些重要启示，从中能够了解到创作异乎寻常的精灵鬼怪所需的基本知识。

人类与精灵鬼怪

不可否认，人类与精灵鬼怪总是互相对抗的，但这里讲的不是关于他们之间的对抗，而是要看一看精灵鬼怪和典型的人体结构之间最显而易见的异同。

人类和小妖精——一个鲜明的对比

- 一个小妖精站着有三到四个精灵头那么高，而普通人的身高有六到七个人头那么高。
- 小妖精的头相对于身体大许多，而人的头和身体的大小比例适中。
- 小妖精的胳膊细长，通常垂到膝盖以下；而人类的胳膊结构匀称，垂到腰部稍下大腿旁。
- 正常人有一个头，两只眼睛，一个鼻子和两只耳朵。身上有两只胳膊和两条腿，末端分别是手和脚，有五个手指，五个脚趾。而且正常人一般有六到八个人头那么高。（见图示）
- 小妖精和人类一样，也是双足动物，而且两侧对称（两只胳膊，两条腿，两只眼睛，两只耳朵，等等），但他们的手和脚却硕大无比，并且手只有三个手指和一个拇指，脚也只有四个脚趾。

这个对比草图显示了人类与小妖精之间明显的身体差异。在绘画中你可以把这些比例当做基本的指导原则。

用笔画圈表示变化

留心更多的细节就会注意到以下的区别：

耳朵

小妖精的耳朵长而尖。人类的耳朵大致也在同样的位置，但其大小形状却截然不同。

注意，小妖精的耳朵由于缺了几块而显得凹凸不平，是打斗或意外造成的。同时在小妖精的耳朵上还有些刚长出的难看的毛发。

鼻子

小妖精的鼻子比人的鼻子要长得多，而且鼻头又细又尖。他们的鼻子上长满了疣、疮和毛发，使得他们看上去有点令人不快。

小妖精鼻子的颜色通常由浅及深，一般是红色。

