

HOW TO DRAW
AND PAINT

完整讲解奇幻建筑创作要点 独家解析艺术大师经典作品

教你如何赢得商业客户与实现个人艺术坚持

FANTASY ARCHITECTURE

罗布·亚历山大(美)

编著

奇幻卡通创作技法
奇幻建筑篇

10位奇幻
艺术大师

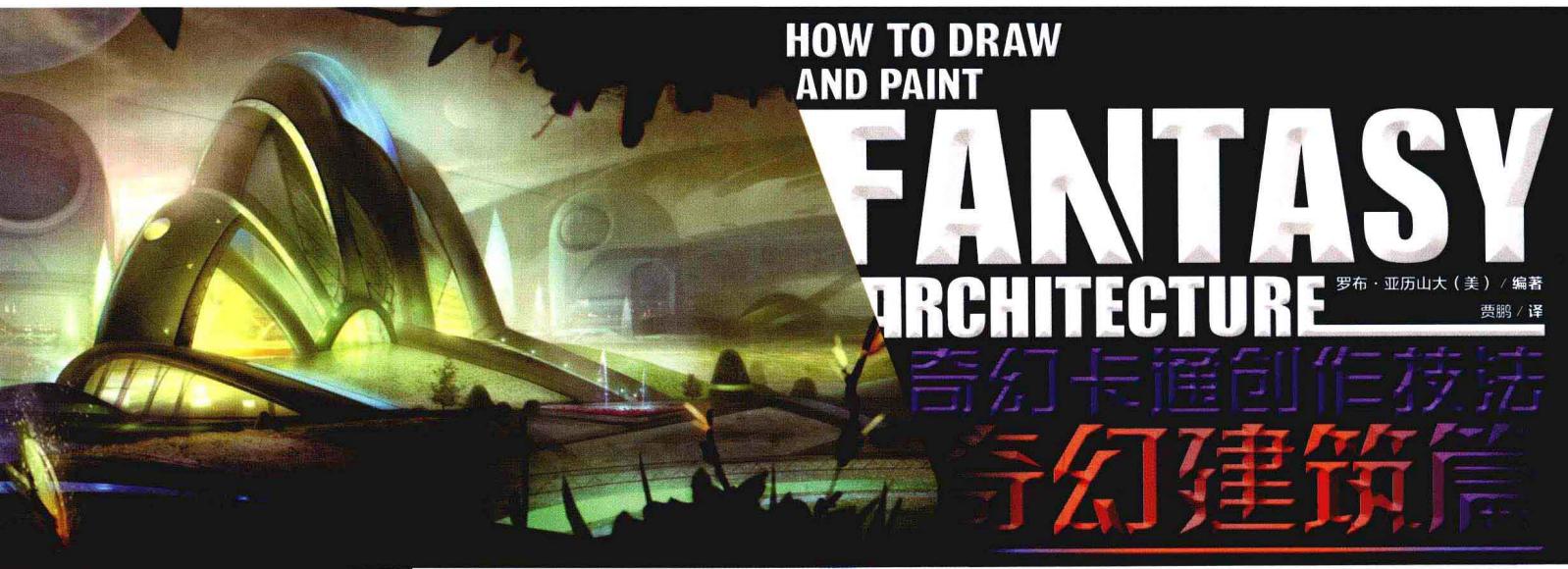
带你领略别样风情的古代边关要塞，漫步于塑造时代精神的哥特式城堡，
探寻神秘莫测的宏伟地下宫殿，畅游灵动多彩的水上浮动堡垒……

中青雄狮

BARRON'S

中国青年出版社

HOW TO DRAW
AND PAINT

FANTASY ARCHITECTURE

罗布·亚历山大(美) / 编著

费鹏 / 译

奇幻卡通创作技法

奇幻建筑篇

BARRON'S

中国青年出版社

奇幻卡通创作技法

奇幻建筑篇

罗布·亚历山大

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：本书由英国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。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106695881280，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10669588128。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
010-59521012
E-mail: cplaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2010-6613

图书在版编目(CIP)数据

奇幻卡通创作技法·奇幻建筑篇 / (美) 亚历山大编著；贾鹏译。—北京：中国青年出版社，2011.3
ISBN 978-7-5006-9824-1
I. 1奇… II. 1亚… 2贾… III. 1动画－绘画技法
IV. 1J218.7
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第029188号

奇幻卡通创作技法——奇幻建筑篇

(美) 罗布·亚历山大 / 编著 贾鹏 / 译

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) 59521188 / 59521189
传 真： (010) 59521111
企 划： 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
责任编辑： 郭光 唐丽丽 杨煜宇 王颖
封面设计： 彭涛
印 刷： 利丰雅高印刷(深圳)有限公司
开 本： 889×1194 1/16
印 张： 8
版 次： 2011年5月北京第1版
印 次： 2011年5月第1次印刷
书 号： ISBN 978-7-5006-9824-1
定 价： 45.80元

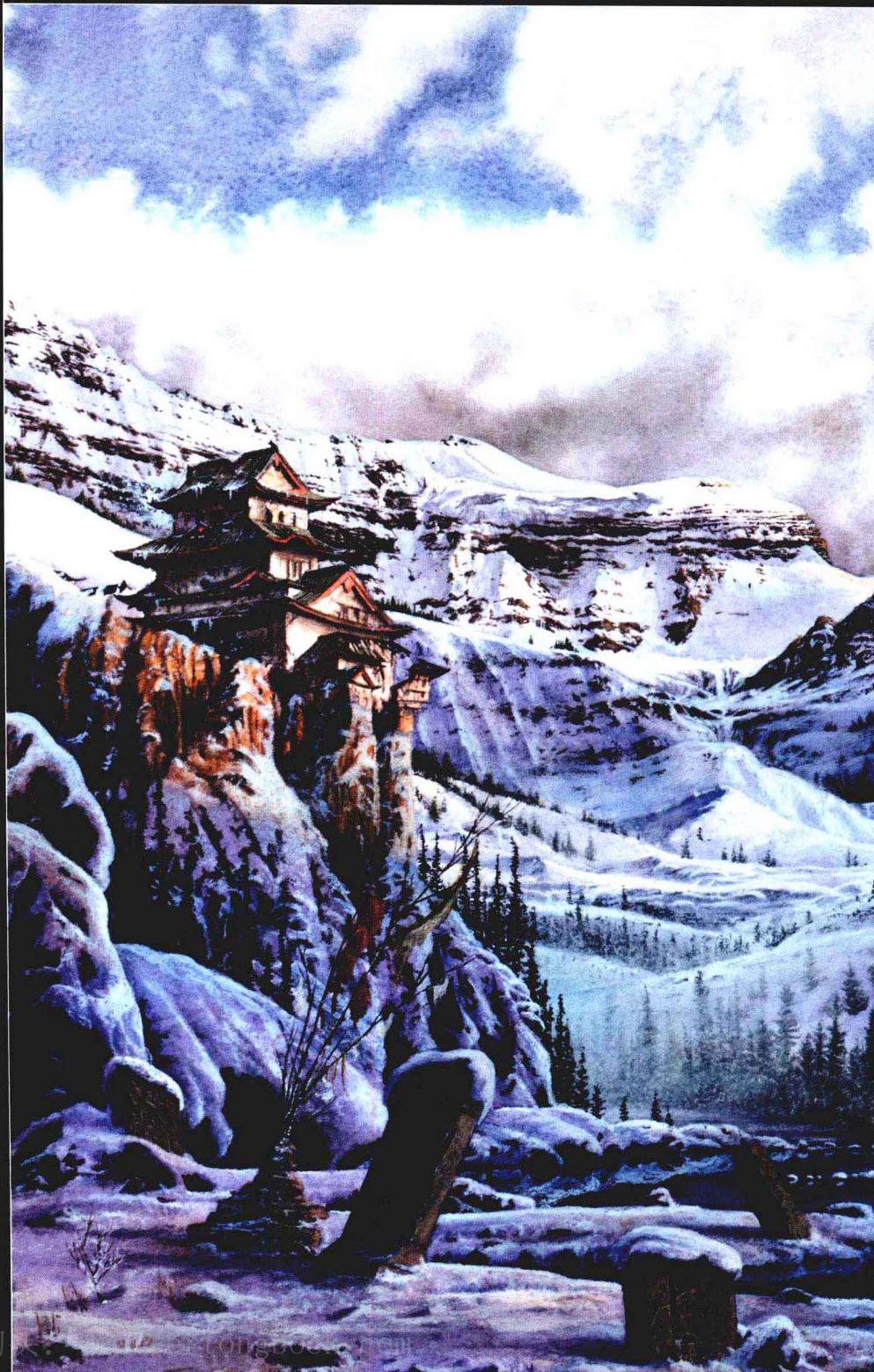
本书如有印装质量等问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体
封面：方正“汉京系列”

试读结束：需要全本请在线购买

www.21books.com

目 录

前言	6	第3章	75
关于本书	6	细节和纹理	75
第1章		传统艺术材料	76
建筑概论	9	数字艺术材料	78
中东式建筑	10	1. 木材	80
中东式建筑详述	12	2. 细木工艺	84
罗马式建筑	16	3. 砖石结构	86
罗马式建筑详述	18	4. 茅草	90
哥特式建筑	22	5. 灰泥	91
哥特式建筑详述	24	6. 大理石	92
中美洲建筑	30	7. 风化和老化	94
中美洲建筑详述	32	8. 马赛克和彩色瓷砖	96
维京建筑	36	9. 火和烟的破坏作用	98
亚洲建筑	38		
亚洲建筑详述	40	第4章	
现代和未来主义建筑	46	创造出你自己的世界	101
现代和未来主义建筑详述	48	和罗布·亚历山大一起给明度分层	102
第2章		让安东尼·斯科特·沃特斯	
绘图技巧		唤醒你的感觉	106
光、影、明度和形状	53	让洛伦茨·秀吉·鲁韦教你绘制光线	110
透视、空间和深度	54	让斯蒂芬·希科曼带你开拓思路	114
布局和概念	58	和罗布·亚历山大一起建立画面的纵深感	118
色彩理论及应用	62	和汤姆·基德一起创造戏剧效果	122
画面情绪和戏剧效果	66	索引	126
	70	致谢	128

前言

一直以来，我都对建筑很着迷，尤其是那些保存至今的古代建筑。在科学技术极不发达的年代，人们把巨大的石块和木块以一种巧妙的方式建造出一座座美轮美奂的建筑：玛雅金字塔、圣索菲亚大教堂、巴黎圣母院、日本成田山新胜寺……这些奇妙的建筑常常让我心潮澎湃，使我产生创作的冲动！无疑，光线是这些伟大建筑中最引人注目的部分，被巧妙利用的光线成就了伟大建筑那完美的外形！也正是通过这种方式，建筑物和大自然之间微妙的关系被完美地展现了出来：有的建筑和自然融为一体，有的则以其强大的外形和宏伟的形式成为周围环境的“主宰”，令周围的自然“俯首称臣”。在周围环境和光线的映衬下，它给人更多的是一种冷峻和奇异的感觉。正是这种奇异的感觉强烈地吸引了我，引领我去捕捉、探究一切绘画元素。也正是在这种感觉的引领和驱动下，我才得以完成这本《奇幻卡通创作技法——奇幻建筑篇》。探究、学习、享受……让我们一起沉醉于建筑艺术带来的无限乐趣吧！

感谢对本书的编写作出贡献的艺术家们！他们的名字在书中都一一列出，其他未列出的，均为罗布·亚历山大的作品或观点。

关于本书

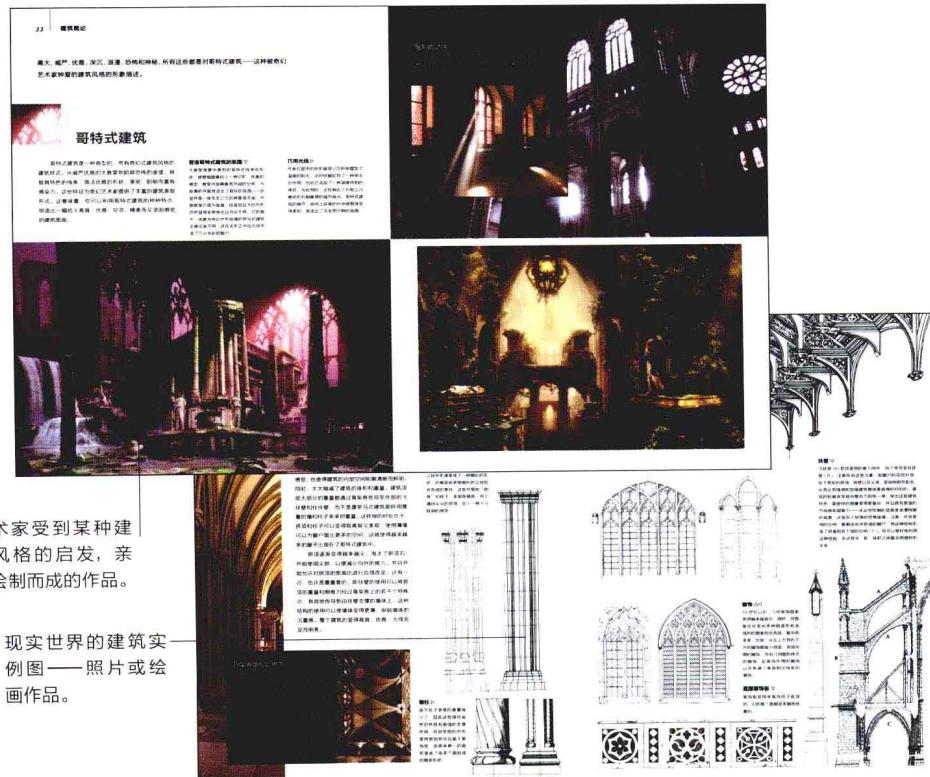
本书将为大家讲解奇幻艺术家和科幻艺术家绘制的建筑作品。也许你对这种绘画风格早有了解，也许你是在拿起这本书的那一刻才第一次看到“奇幻建筑”这几个字。尽管这本书不能够为你提供在大学一年级所需要学到的全部建筑知识，但是它会为你讲解你所需要掌握和理解的一些基础知识：这些奇幻艺术家绘制的建筑风格是怎样形成的？他们为什么会用这种方式去观察、思考、创作？他们对身边的建筑师、艺术家有何影响？同时这本书也会让你明白一个道理：你需要把现实世界中的建筑元素引入你的作品中，从而创造出更加具有真实感的、具有你自己特色的奇幻世界。

本书是以一名视觉艺术家的视角来分析和展开的，侧重于讲述各种建筑风格的主要特点，而非同一种建筑风格中的细微差别。比如说，对于哥特式建筑而言，本书并没有对德国、英国、法国等不同国家和地区的哥特式建筑进行区分，而是为大家讲述了它们之间的共同特点、相同或相似的元素，以及常见的风格。同时也讲述了对奇幻艺术家的绘画方式和绘制过程的理解——他们的风格、他们所创造出来的文化氛围，以及他们应用奇幻和科幻手法进行创作的技巧。本书创作的目的不是给你指出一条特殊的绘画捷径，也不是教你一些特殊的绘画技巧，而是给你更多关于建筑的思考：这些建筑物为什么会有这种形状？为什么会以这种方式被建造？另外，本书也会告诉你怎样从视觉和艺术的角度去鉴赏、去理解这些建筑，以及怎样去创造出属于自己的一番天地。

本书共分为4章

第1章：建筑概论

这一章将会为你详细地讲解中东式、罗马式、哥特式、中美洲式、维京式、亚洲式以及现代及未来主义建筑的风格和特点。

第2章：绘图技巧

本章主要为大家讲解艺术家是如何把绘画技巧应用到建筑绘画中去的，以及在绘画过程中如何去理解建筑结构中的光线、透视、色彩以及情感基调等。这些知识都会在本书中为读者深入地剖析。

以实例图来展示艺术家绘制作品的全过程：从最初的草图到最终的定稿。

关于结构的参考范例为你展示了结构是如何成为创作的灵感来源的。

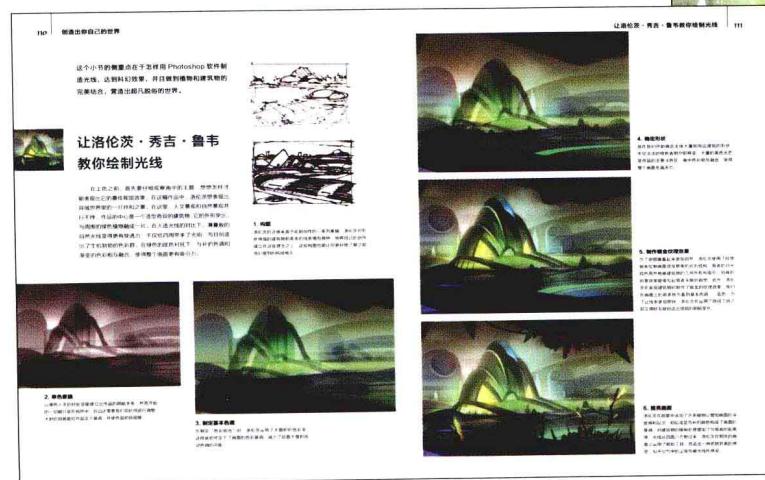
侧边栏为你指出了在本书的其他地方所引用的相关结构的例子。

第3章：细节和纹理

本章主要讲解如何用简单的方法和步骤绘制出特殊的细节、纹理以及材质。同时，本章还讨论了如何去理解不同形式的建筑，它们是如何老化或被风化的，哪种建筑材料最为常用，它们的重要作用是什么，以及如何将它们准确而令人信服地画出来。这些技巧都将在第3章中讨论。

第4章：创造你自己的世界

本章讲解当今世界上最优秀的艺术家的作品。通过前面循序渐进地讲解，相信你已经对艺术家设计、制作及完成一幅作品有了一定的了解。这是一个了解他们创作流程的绝佳机会：他们是如何把历史、建筑及绘画技巧完美地融入作品中，去创造一个真正的奇幻世界的。

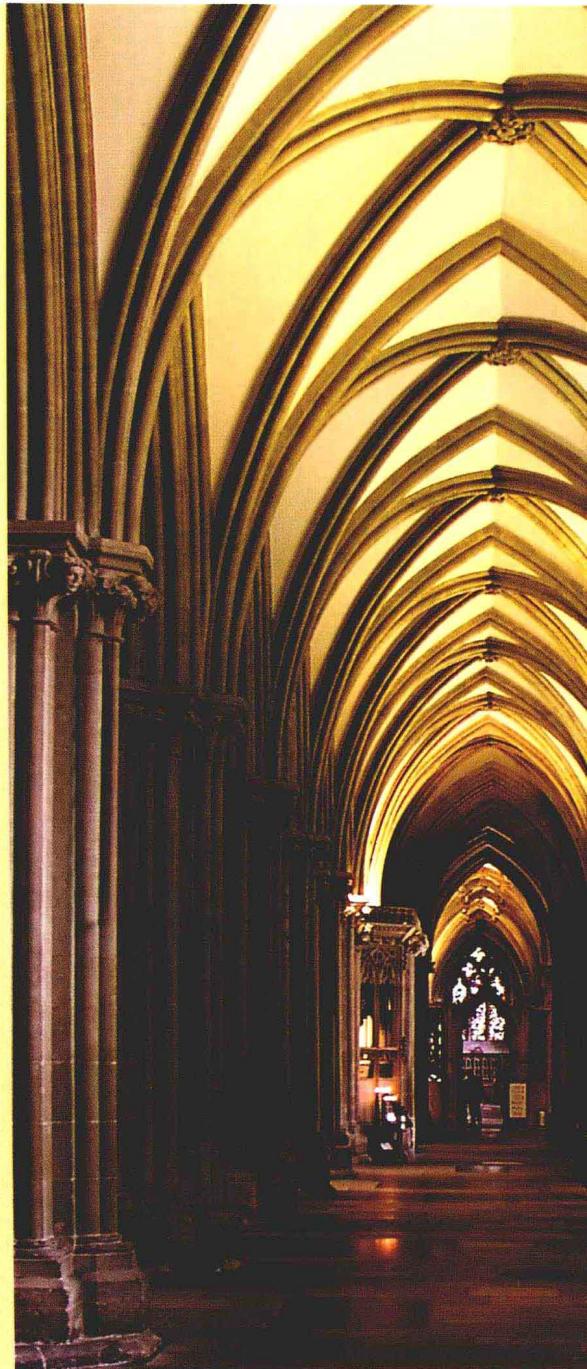
右边的板块细致地讲解了绘制中的诸多技巧。

第1章

建筑概论

这一章将通过奇幻艺术家的作品，对建筑进行基本介绍。在这里，奇幻艺术家从视觉艺术的角度探究了建筑的历史、细节特色及建造过程，并用一种逼真的、极具说服力的方式创造出他们想象中的奇幻建筑世界。

中东式建筑最初指的是伊斯兰或阿拉伯风格的建筑，与其说它是以地域来命名的，不如说这种风格的建筑突出了宗教特点。

中东式建筑

拜占庭（新罗马）的建筑风格和理念曾对欧洲建筑影响很大，并使其最终形成了罗马式建筑风格。此外，它还对中东地区的建筑产生了深远的影响。

在融合了拜占庭、波斯和埃及几种建筑风格样式后，中东建筑逐渐形成了自己极为鲜明的特色：穹顶、瘦高的宣礼塔

防御城

这是一组典型的摩洛哥式建筑群。所有的房屋连成一体。为了加强其防御功能，这类建筑除了建造一面独立的外墙外，一般都依山而建。

△ 索酷 (Solku) 城——寻求色彩和形式的统一

乔恩·霍奇森 (Jon Hodgson)

这幅作品是将色彩和形式完美结合，从而创造出独特视觉效果的极好范例。连绵起伏的群山和给人干燥感觉的暖色调，会毫无疑问地让人联想到沙漠里的炎热、高温。融合了坚固、光洁、简单这几个特点的建筑形式，尤其是一座在沙漠中悄然屹立了几百年之久、处于高墙保护下的堡垒城市的中心穹顶结构，给观者留下一个带有明确时代特征的深刻印象。一点透视法的应用，创造出了一系列的平行面（墙的顶部），使城市原本庞大而集中的建筑变得相对分散，不会显得过于集中和呆板，在空间上给人一种渐渐后退、变小的立体感，从而赋予画面强烈的空间感和纵深感。与此同时，画面也完美地勾勒出了建筑的外形，使之无论从结构上还是布局上都得到了极好的诠释和表现。

水中主题的变化

罗布·亚历山大 (Rob Alexander) △

海梅·杰索 (Jaime Jasso) ▽

这两幅图都巧妙地利用了背景创造出了一个新世界，使图中的建筑物呼之欲出，令人印象深刻。它们都大量地使用了高耸挺拔的清真尖塔、敦实厚重的塔楼以及穹顶。这些元素给人以一种既陌生又熟悉的感觉。虽然两幅图运用了不同的描绘和表达方式，但它们都是以水为背景的。需要注意的是，虽然图中的塔楼、穹顶和清真塔的外形都基本没有变化，但艺术家正是利用这些你我都很熟悉的物体和形状、利用自己巧妙的构图以及建筑物大小和位置的变化，创造出了一个奇幻非凡的世界。

风格特色

- 中央穹顶——通常出现在清真寺和其他重要的建筑结构中，一般包含许多小型的、位于侧部的穹顶。

- 宣礼塔——细长而高的建筑结构。有独立式的，也有依附于清真寺，与其连为一体的。

- 基于数学原理之上的抽象装饰——应用几何图形、重复的装饰图案或书法来装饰整座建筑，因为当时是具象艺术被禁止的年代。

- 中央的水池——在每个庭院的中央，都会有喷泉和水池。在清真寺，水池是用来供人施洗礼所用。在家庭中，可以帮助人们降温去暑，与此同时还提供了一个私人的室内花园。

- 顶饰——清真寺的外墙通常覆盖满了顶饰，很容易让人联想到垛口。

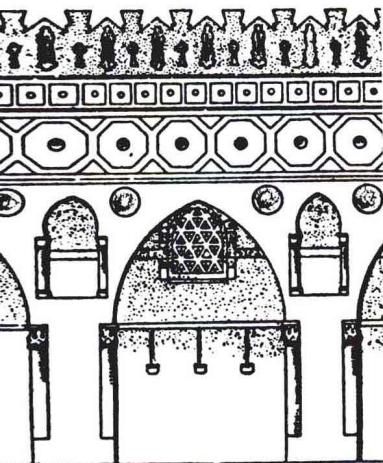

△ 马蹄形拱门

在中东式建筑中，马蹄形或钥匙孔形状的拱门是很常见的，上面通常都饰有大量的图案。这些繁复的装饰图案，为奇幻艺术家绘制奇幻建筑提供了很好的素材。

▽ 垛口

大量的装饰图案和设计在这些垛口上随处可见。这些垛口的外形非常精美，与其说是为了防御，不如说是城市的美丽装饰。

中东式建筑祥述

公元330年，罗马帝国迁都拜占庭，并把它改名为君士坦丁堡。此后，直到1453年灭亡，拜占庭建筑一直都是中东建筑的主流。然而，在这之前阿拉伯或称伊斯兰建筑一直都是这里的主流建筑风格，这可以追溯到公元600年。因此，两种风格间的互相影响和融合，就不难理解了。

拜占庭的建筑风格也影响过很多国家，如俄罗斯、保加利亚和乌克兰，这种影响甚至还延伸到了黑海以东和小亚细亚地区。所以，从艺术家的角度来看，任何关于阿拉伯或中东式建筑的研究和讨论，都必定会在一定程度上与拜占庭建筑联系在一起。此外，波斯、土耳其和埃及的建筑风格也深受其影响。

中东式建筑样式的覆盖地域很广，虽然各个地区间存在着明显的不同之处，但是在这些奇幻艺术家会主要关注它们之间形式和建造方面的相同点，这主要体现在：它们都有锯齿形的墙、穹顶、细高的宣礼塔，并且都是围绕中央的庭院建造。

中东式建筑中最具突出的特征是清真寺，而

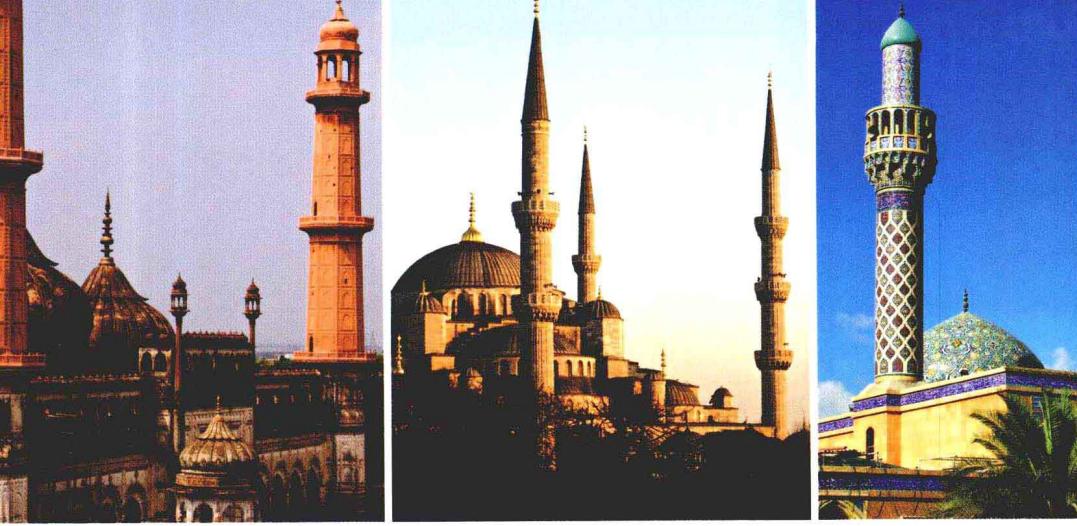
清真寺最与众不同的特色则在于它的多个穹顶。奥斯曼土耳其帝国在15世纪占领了君士坦丁堡后，开始将穹顶式设计引入其建筑中。而这一点，很有可能是受到了圣索菲亚大教堂的启示和影响。圣索菲亚大教堂——建筑史上的一座纪念碑，在建成后的近一千年中，一直是世界上最大的教堂。也正是在这里，建筑师创造性地使用了穹隅(pendentive)，从而巧妙而完美地将圆形穹顶覆盖在了一个方形平面的墙体上。多穹顶和侧穹顶通常都是浅圆状，并在顶部略呈细尖状。而像洋葱形状的球形穹顶，在中东的大部分建筑中都是较为少见的。

宣礼塔是一种形状高瘦的塔，是祭祀者祈祷时所用的。同时，也是一个带有浓郁阿拉伯特色的建筑样式。它们通常是圆的、细尖的、多面的或者四方的形状，由底座、箭杆形状的塔身和一个画廊组成。四周是呈逆时针方向旋的阶梯，围绕在塔的外部。通过这个螺旋阶梯，人们可以通往上部的画廊。同时，这些阶梯也能起到支撑塔身的作用。为了吸引人们的注意，设计师在设计

△ 多穹顶

在月光照耀下，雄伟的多穹顶及侧穹顶与星空月夜交相辉映，令人神往。这是一种基于单一穹顶的全新尝试，也是西方许多大教堂的主要形式。这些层层叠叠的穹顶似乎在向人们诉说着它古老、久经人世变迁的沧桑，同时也展现出了时空的无限。将其从背景中抽离出来，或是和一些非阿拉伯风格的建筑放在一起，能够帮助你创造出一个复杂而令人信服的、充满文化和历史底蕴的奇幻世界。

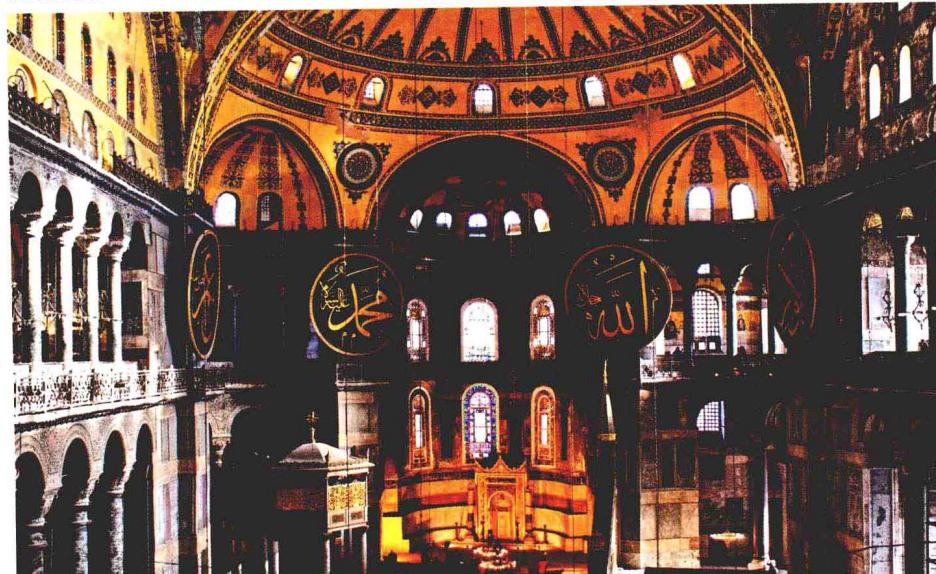
宣礼塔 △

这三种类型的宣礼塔，向我们清晰地展示出了其集底座、箭杆形塔身和画廊为一体的结构以及四周的主要建筑形式。在这里，对于奇幻艺术家来说，它们之间的相同点比不同点更为重要。无论是独立结构还是依附结构，圆形的还是方形的，高的或是矮的，它们都可以用一个名字准确地命名：中东式建筑。

穹隅 ▽

穹隅是一种跨越了巨大空间和弧度，同时向上及向中心延伸的拱顶。它是罩在四面墙之上的拱，覆盖在方形的巨大空间之上。依靠厚重而坚固的墙，建筑师把它交汇于一点，从而建造成了一个环形的形状。也正是用这种方法，一个圆形的穹顶就被自然而巧妙地放置在了方形的平面之上。此外，如果需要的话，还可以把一个椭圆形的穹顶安置在长方形的平面上。

帆拱的使用使圣索菲亚大教堂的内部空间显得尤为宽旷、明亮。

阿拉伯式图案

自从现实主义产生后，对于人、动物以及自然形象的具体描绘就在《古兰经》中被明令禁止了。因此，阿拉伯的建筑师和工匠就创造出了一种独特的、繁复而抽象的建筑装饰。这些装饰以其精致和繁复的美感而著称。在门廊处、门、窗户、四壁和穹顶上，可以随处可见到这种美丽的装饰图案。值得注意的是，这种设计形式最初是在哪座建筑中开始使用的现在已经很难弄清了。这种几何图形的设计在阿拉伯国家的建筑中是随处可见的，数学的精密、象征性的寓意以及设计师充满愉悦的设计理念统治着图中所有的阿拉伯书法、图案和抽象的主题。

书法主题的彩色瓷砖 △

将阿拉伯文字作为装饰的主题，是一个十分普遍的现象。无论是在彩色的瓷砖上、瘦长形的长条板或镶嵌板上，亦或是门廊的侧板上，这种以书法为主题的装饰随处可见。通常、它们被用来表现自然界中的各种形态，如动物。需要注意的是，这些书法是如何重复和模仿上面一排瓷砖图案的，而那些瓷砖很可能又是通过模仿顶饰和墙体顶部垛口上的图案而得来的。

抽象的图案 ▽

由繁复的数学图形构成的图案是连贯的，每一部分都连接着下一个部分。每个部分的结束又是下一个部分的开端。整个图案就这样循环往复，无尽亦无穷。

死亡之城

一群旅游者无意间走进了一个极度奇异而又陌生的城市，禁不住停了下来。然而，仔细的端详，反而使旅游者陷入了更大的疑惑中。当再一次观察这一场景时，巨大的骸骨映入眼帘，这俨然是一个史诗般的、鲜活的原始之地。

一座中东风格的古老城市出现了；这是一座破败、古老、被时间遗忘的城市。但是，从大量重复的宣礼塔、穹隅和穹顶中，观者首先会联想到我们熟悉的一种建筑形式——中东式建筑。而这种建筑特点正是这幅图所要表现的主题，尽管图像充满了异域和陌生的味道，但是其鲜明的主题仍然不难为观者所发现。整幅图像的神韵都集中在图像中间一系列生动的建筑上。图像充满了对比：垂直建筑和地平面的

对比，光亮和黑暗的对比等，而这幅图正是在这种理念的引导下完成的。应用这种理念，作者绘制出了城市的形状，对建筑特点加以强调或弱化，从而为图中近景和中景元素的对比提供了参考和尺度。

色彩和形式

在调色板中选择单一的颜色会给图像带来一种异域而陌生的感觉。运用传统意义上的色彩关系对这幅图进行调节并不能起到理想的效果，这就意味着，对亮度值的调节在这里会变得更加重要。在图像的近景处，尽管有对局部细节的具体描绘，但并没有影响到图像的整体性。由于近景的主体非常暗，光线也柔和而微弱，所

以使得整个景物连成了一片。而这种效果主要是得益于中景中那一道深黑色的轮廓。所以图中虽然也描绘了许多其他的细节，但图形本身还是呈现出了一个整体的形状，并且和图像的中景鲜明地分离开来，给图像创造出了强烈的空间感和深度感。宣礼塔以及城市塔群的强大特征，与城市其他部分柔弱、飘渺的特质形成了鲜明的对比，给整个结构营造出了一种非常恐怖、幽灵般的氛围。在近景中、怪异而多棱的岩石、杂乱的树枝以及丢弃在地上的碎片残骸，这一切都突出了远景中的城市，使之成为整个图像的主题和重点。与此同时，也很好地突出了图中地平面的部分。位于画面中最右侧的巨大的三角形物体，看起来很像是被水冲倒或被人为破坏，横

躺着的巨大树干。它的作用在于：在映衬城市的同时，还给予它一种支撑感，把观者的视线集中到图像的中央，并与图中竖直方向的线条形成对比。

通过熟悉的事物，将其与不熟悉的或是不寻常的事物进行组合，可以创造出一种与我们的生活环境截然不同的新世界。不用任何的细节或参照物，就能给观者一种奇异而陌生的感觉。对于奇幻艺术家而言，这是一种以客观存在的事物作为基础，描绘故事、创造世界，在视觉上进行探索和实验，建造出令人信服的新事物的有效方法。

罗马式建筑是一种宏大、坚固、超越时间而永恒存在的伟大建筑。其惊人的强度和坚固稳健的特性，使其历经千年而不朽，令人惊讶而折服。它在向世人诉说着一个强大而荣耀的昔日帝国的传奇故事和一个褪色的梦。

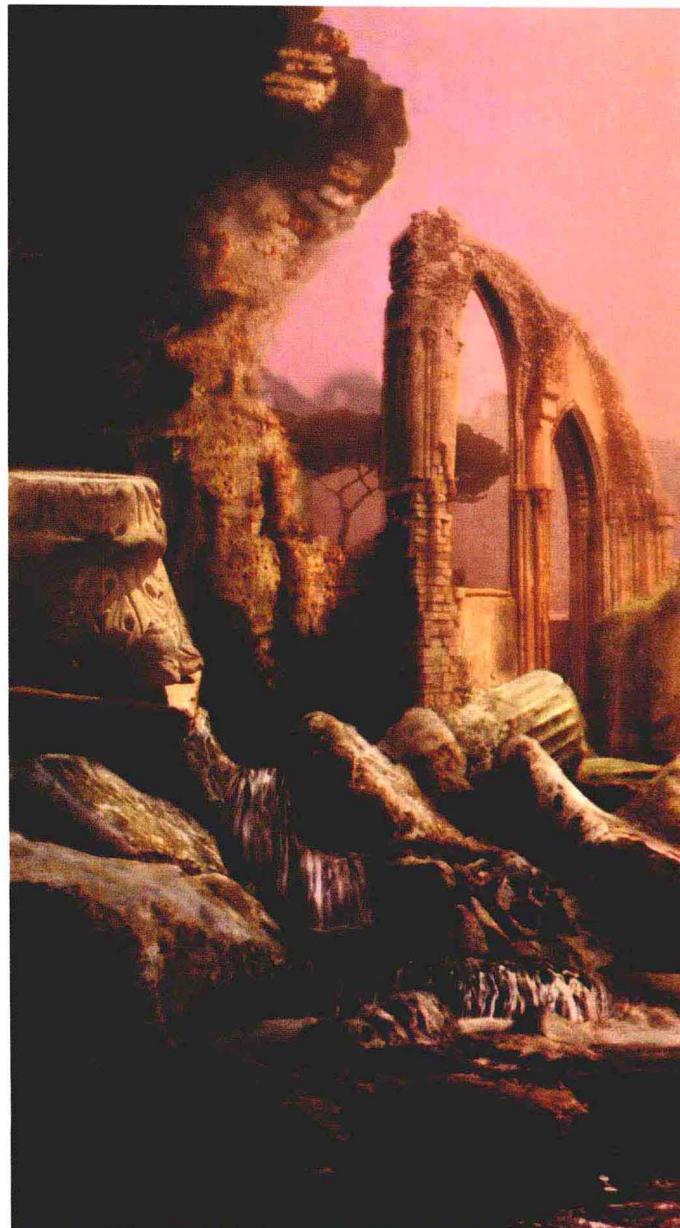

罗马式建筑

罗马式建筑和哥特式建筑共同为我们勾勒出了古代欧洲的鲜活影像。与传统的理解正好相反，罗马式建筑并不是对罗马引入欧洲建筑形式的一种延续。因为随着古罗马帝国的衰退，其建筑领域中大多数的技术要么失传，要么也许从未真正地影响过欧洲的大部分地区。相反，这些建筑技术绝大部分来源于遥远的中东地区，尤其是拜占庭帝国（东罗马帝国），在那里古罗马式建筑仍然在使用着，只是几经变化和改进。那是一个欧洲历史上的“黑暗时代”：几百年间，经历了一场又一场的战争，经历了一个个十分紧张的历史时刻和几个强大民族的兴起——最初的西班牙、法国和德国。十字军东征的庞大队伍在一定程度上说明了当时欧洲庞大的人口数量。所以在那个时期出现这种宏大坚固并且被广泛应用的建筑形式，也就不难理解了。

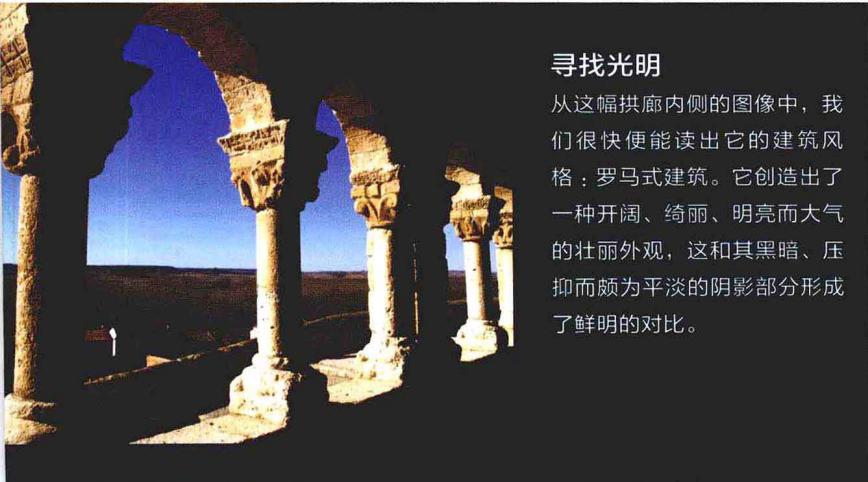
用元素去暗示一个故事 ▷

尽管只能看到墙壁和拱门的一部分，我们还是能够立即清晰地识别出图中罗马式建筑强烈而鲜明的特点。厚重的墙壁和门房的拱形门，清晰地展示了罗马建筑的特色。它向我们讲述了那个曾经一度灿烂辉煌但终究被历史的黄沙所掩埋的文明以及一个边防前哨的不朽传奇。尽管这幅图中除了一段残垣和一道拱门之外并没有其他的任何建筑，但就是利用这些元素，作者仍然清楚地向我们展示出了一段被尘封已久的历史故事。

重复中的统一 ▷

这幅图中使用了几种不同的建筑风格，营造出了一种历尽数百年，被无数次修复、重建，再修复、再重建后的沧桑感。但是，由于作者坚持使用单一的建筑风格作为主导，给整个图像带来了统一性。重复使用的独立式罗马式拱门、破旧的断垣残壁以及残损的柱子和雕塑，这一切都向我们展示出了一个曾一度辉煌，现今却早已衰败的国度和文化。

寻找光明

从这幅拱廊内侧的图像中，我们很快便能读出它的建筑风格：罗马式建筑。它创造出来了一种开阔、绮丽、明亮而大气的壮丽外观，这和其黑暗、压抑而颇为平淡的阴影部分形成了鲜明的对比。