

QUANQIU DINGJI SHUMA HUIHUA YISHU

全球顶级数码绘画艺术

第10辑

步步为营

色彩混合

使用新画刷，运用新技巧
——解放你的艺术！

附赠DVD!

5小时的
专题教程视频!

奇幻世界

走进大自然寻找力量，
开始无与伦比的
奇幻旅程!

38

页你不可错过的
艺术指导!

更多精彩

创作阿瑟·拉克汉姆风格
的奇幻插画!

玩转ARTRAGE 和
PAINTER软件!

WACOM数位笔大获全
胜，五星满分!

创意无限

数码绘画艺术!

让你的现代媒介做出传统风，玛尔塔·达利希为你解密!

阿尔方斯·穆夏蓬勃的艺术生机!

玛尔塔分享她的
线条艺术以及马赛克
的绘制过程……

逢峰 郑军荣 译著
江西美术出版社

改掉创作坏习惯! 打造强大的数码奇幻绘景!

Welcome...

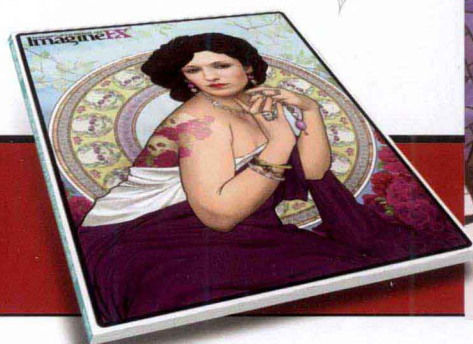
新花样 新挑战

传奇人物阿尔方斯·穆夏做客《ImagineFX》，在本辑的第38页向人们展示了新艺术运动的发展史。读完之后，我突然意识到：这场艺术运动在19世纪末20世纪初掀起的惊天巨浪丝毫不亚于数码艺术为当今社会带来的风云巨变。19世纪末，艺术家们纷纷采用新的科学技术来发表和出版自己的作品，将曾经叱咤风云的艺术出版机构冷落在一旁。最终，新艺术运动受到领导层精英的压制，开始逐渐没落，并走向衰亡——反观今日，无数艺术家在网络自我推销自我销售创作的艺术，而大众确认数码媒介不属于真正的艺术创作工具。看到新艺术运动历久弥新的深远影响，还有谁敢挑衅数码艺术？

同时，本辑还将向你介绍新的自定义画刷、艺术捷径和重要的技巧。拉姆科·特罗斯特将带领大家回到刚刚接触艺术的时代，用慢速绘图带我们亲近最初的纯真。他将离开自己熟悉的领域，暂时放下熟练使用的数码艺术软件工具，用最夯实的基础向我们展示数码绘景的制作过程。相信你一定会喜欢他的教程！

当然，作为数码艺术丛书，我们怎么可能抛弃你最喜欢的艺术工具呢？艺术大师唐·西格米勒将会在Photoshop软件中为你演示3种融汇色彩的方法，肖恩·安德鲁·莫里从阿瑟·拉克汉姆的风格中寻找灵感，和你携手游览奇玄的精灵世界。

本辑为订购用户制作的
特别封面

绘制进行中

优中选优，挑选玛尔塔的作品可不容易哦！

这是玛尔塔第一次仿照穆夏的风格进行封面插图的设计。她将自己最初的想法勾勒在纸上后，用水彩上色，并寄到艺术小组的手中——清晰明朗的图画让我们一眼就明白她的艺术走向；用穆夏的圆环画框、干净利落的色彩和花型的装饰来进行创作。

好在玛尔塔做了备份，将原图的素描保留在电脑中，使得她能够进行进一步的修改。之后，她决定模仿穆夏的线性艺术进行创作。穆夏坚持认为，作品中的每一笔线条都有存在的独特意义。玛尔塔仿照穆夏的风格，用数码艺术给平面的插图带来勃勃生机。

最后的成品证明了玛尔塔十年的心血和苦工——她成功地用现代的媒介表达出穆夏的风采！在后期的修改阶段，艺术小组建议玛尔塔将Wacom数码笔改成古典的珠宝，并将主人公身后的鲜花设计成马赛克，用玫瑰和藤蔓装饰成骷髅的模样。了解玛尔塔的操作步骤，学习穆夏的艺术画风，详情请参见本期第68页。

玛尔塔的《七宗罪》系列的构图原型就是穆夏的画框布局，她从自己的偶像身上学到了许多技巧。但玛尔塔并不满足于技术层面上的学习，她表示，“我希望自己能够领会到穆夏的精髓，学会他性感而优雅的艺术风格！”

ImagineFX 封面设计师

自从2001年在布拉格博物馆邂逅穆夏的大作之后，玛尔塔就成为了穆夏的忠实粉丝——由她来创作本期主题封面再合适不过了！

Marta Dahlig

国籍：波兰

使用软件：Photoshop

网址链接：www.blackeri.deviantart.com

玛尔塔是一名顶尖的数码艺术大师，她研究穆夏的艺术已达十年之久：“我最钦佩穆夏的地方在于他的坚持。在欣赏他作品的过程中，每深入一点，都会看到这位艺术家在职业道德和商业目的间的挣扎，他在努力寻求一个平衡点，来保持艺术的纯洁性。”作为一名自由艺术家，玛尔塔深刻地了解个人风格与客户需求间的差距。“每当你拿到

一项任务，你不得不首先从它的市场需求出发，在狭小的空间里发挥极致的敏感度来探索艺术延展的方向——这是一个难题，而且是每一位自由职业者必须面对的话题。”玛尔塔沉重地说道。

但我们坚信，看到封面插图的你，一定会对玛尔塔送来鼓励和赞扬——为艺术与商业的完美融合！

ImagineFX 目录 Contents

FXPose

- 6 读者艺苑
- 54 传统绘画

ImagineNation

- 19 NEW ART
- 26 写意的星球
- 28 论坛赢家
- 30 艺术家问与答

特别推荐

38 阿尔方斯·穆夏

他不仅引领了20世纪末的美学风潮,而且是新艺术运动的先驱,是时代的摩登艺术家!

44 插画本

强势的角色,多变的环境——走进卡莱恩·利姆的奇幻艺术,走进神奇的数码天堂!

49 艺术家作品展

手持为Marvel漫画公司设计的梦幻作品,这位斯洛文尼亚的年轻艺术家才华横溢,前景光明!

52 过程全揭秘

麦克·史密斯提出了“剥皮兽”的创想:居住在隧道底部的恐怖野兽往往会尽情地戏弄猎物,在吞噬之前残忍地将对手的肉肉撕裂……

94 工作室介绍

三位艺术家在经济危机中找到共同的志趣和爱好,不畏挫折,建造属于自己的工作室。

业界视野

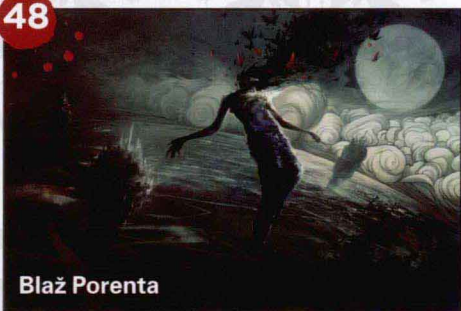
- 88 软件介绍
- 90 新书上市
- 91 教程与培训
- 92 电影资讯
- 93 游戏资讯

38

“如果你没有高超的技巧和卓越的能力,你无法在整个新艺术运动中保持领先,后人也不会传颂你的名字!”
——亚当·休斯高度赞颂阿尔方斯·穆夏

48

Blaz Porenta

34

艺术家问与答:
女忍者

33

艺术家问与答: 性感红唇

30

艺术家问与答: Skin texture

52

全过程揭秘

44

插画本

94

艺术工作室

Reader
FXPosé
展示你数码艺术的舞台

最棒的新兴艺术详见第6页 ➡➡

© The Bridgeman Art Library

FANTASY SCI-FI DIGITAL ART ImagineFX 艺术课程

来自专业艺术家的良言妙策和独门秘诀

60 当穆夏艺术融合现代风尚

玛尔塔·达利希用自己的艺术向你展示新艺术运动的风格!

64 巧妙构图勇士团队

理查德·安德逊邀请读者共同见证爱尔兰的部落文明。

67 使用自然作为参照

斯沃特林·韦利诺夫打造户外奇幻场景!

71 掌握Painter12软件的基本画刷技巧

合理安排创作流程,最大限度地释放绝佳创意。

72 三种手法,融汇奇幻色彩

艺术大师唐·西格米勒为你演示Photoshop软件融汇色彩的方法。

76 享受艺术,享受慢速绘图

拉姆科·特罗斯特希望能改掉创作坏习惯,打造强大的数码奇幻绘景……

80 从拉克汉姆的风格中寻找灵感

肖恩·安德鲁·莫里打造传奇玄插画。

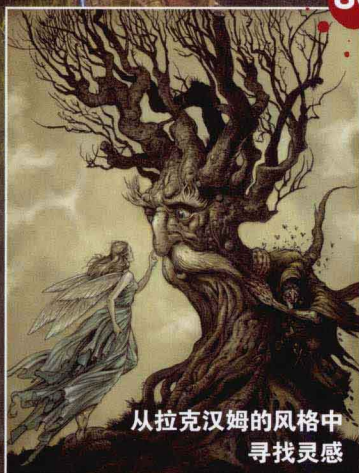
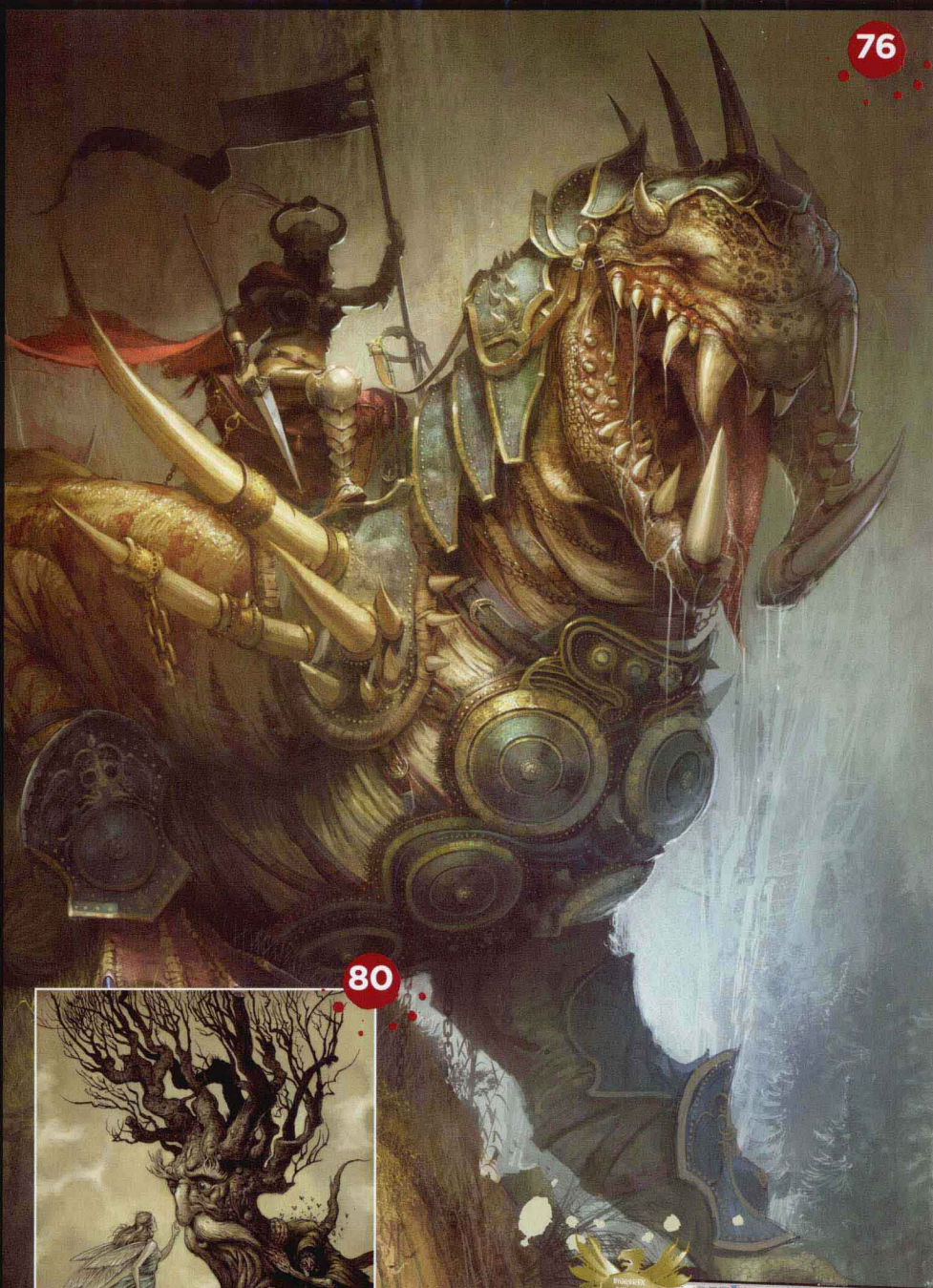
84 时尚混搭你的绘图工具

西蒙·多米尼克来教你玩转ArtRage软件& Painter软件。

艺术家问与答

30 本辑专题

耳朵、双足、撕烂的衣服、泥泞中的足迹……更多艺术专题,尽在本期“艺术家问与答”!

从拉克汉姆的风格中寻找灵感

附赠DVD内有
视频专题教程…

专题教程的视频位置就在
DVD中有这个标志的文件
夹内。

更多内容详见第96页

DVD里有什么?

精华艺术资源

100多幅参考图像

打造你心中的动漫场景吧!

新艺术运动的主题建模资料包

内含20多种资源,邀你畅游新艺术国度!

Reader FXPosé

读者艺苑·展示你数码艺术的舞台

 Johannes Holm

国籍: 美国

网址: www.johannesholm.blogspot.com

电子邮箱: johannesholm@gmail.com

使用软件: Photoshop

孩提时代就钟情于绘画,成长期间从未间断过艺术班的补习,最后成为一名自由插画家,从事故事脚本方面的概念艺术设计——在许多人看来,约翰尼斯的成功不过是一个顺理成章的简单故事。然而,水到渠成的背后,约翰尼斯十几年如一日的苦练却鲜为人知。“我现在主攻电视节目、书籍和游戏等领域的插图绘制。”约翰尼斯

解释说。

出生于冰岛的约翰尼斯并不是个固步自封的画家,他在2006年赴美国学习插图创作。三年之后,刚从旧金山艺术学院毕业的他就签约了育碧公司,开始了自己的游戏设计生涯。“虽然有了固定工作,空闲时间我还是会以自由职业者的身份接下来自美国甚至欧洲出版商的活计——我很享受插图设计这份工作,这份事业让我遇见了更多志同道合的朋友!”

1 故障检修

“我偶尔也会写几段科幻小说,然后自己给它配上插图——这个故事描述了一个人工智能操控下的世界。与现实相反,机器会定期检修人类,查看每个人的功能运作是否正常……”

2 龙族女神

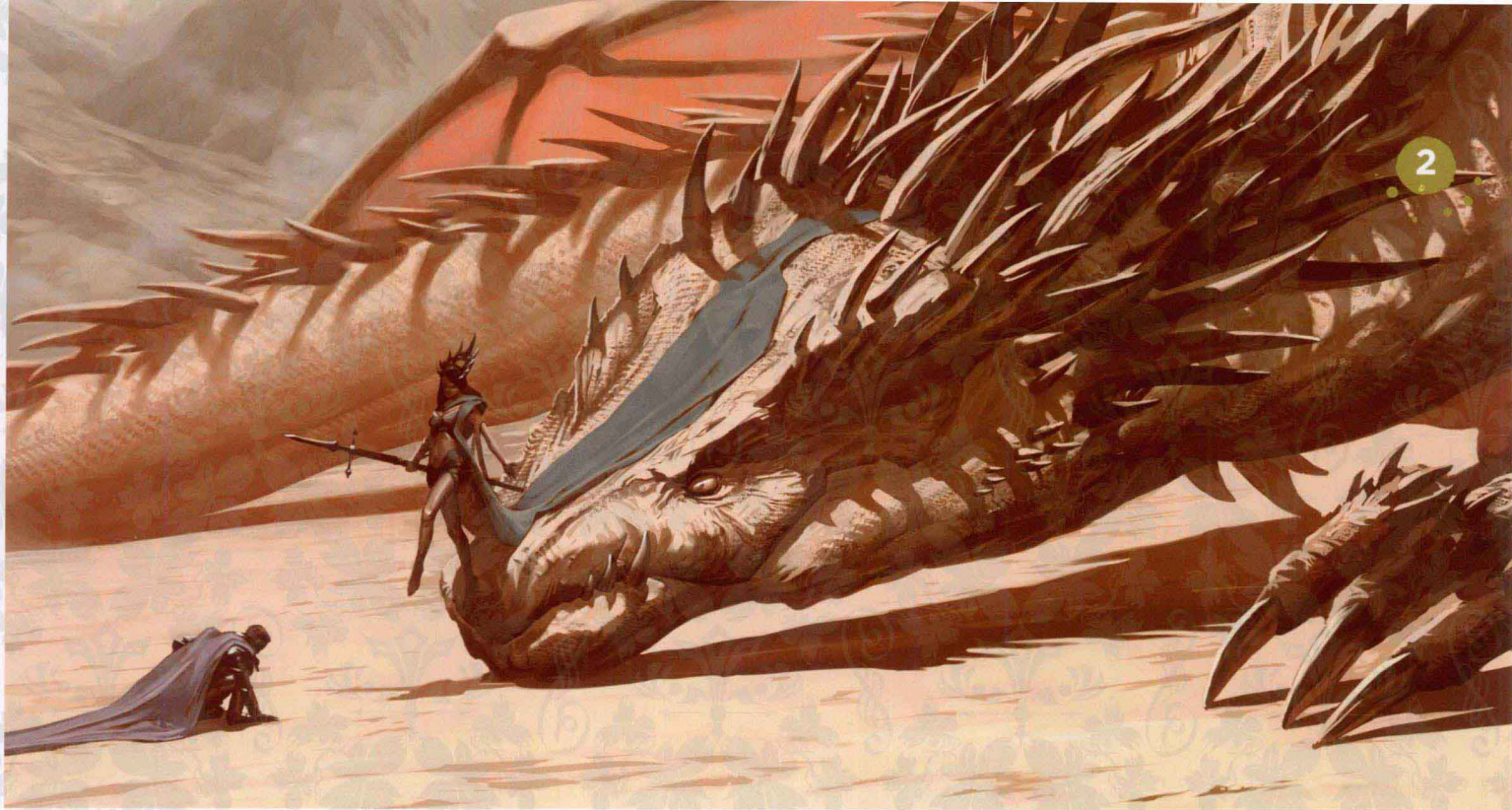
“我偶然读到关于龙族的奇幻小说,其中典雅威严的女神让我怦然心动,所以我按照自己的想象将她描绘在纸上……”

1

6

ImagineFX 全球顶级数码绘画艺术·第10辑

Artist crit

大师级的人物绘画水准——简·拉德斯琼姆 (Jane Radstrom) 在评价约翰尼斯的艺术创作时, 对画中精湛的技巧如是说。

“约翰尼斯的作品极富空间的张度, 在由远及近的距离中恰到好处地发挥出透视法的作用, 并通过凸显前景中的元素来加强视觉的维度, 太赞了!”

1

Asya Yordanova

国籍: 保加利亚

网址: www.mynameisswann.daportfolio.com

电子邮箱: mynameisswann@gmail.com

使用软件: Painter, Photoshop

“从2008年开始, 我的训练聚焦在绘画技巧方面的提升。”安萨亚解释说, “那时, 我已经明确了自己的发展方向, 我热爱艺术行业, 希望能终身从事故事书籍的插画创作和角色设计的工作, 所以我不断地磨炼自己。”

这位年仅22岁的艺术家向来喜欢用铅笔在纸上素描, 然后将半成品导入Photoshop软件进行后期修饰。近期, 她开始练习更多从未接触的技巧, 并向我们寄来了画作。“我风格的转变主要受Phil Hale的影响, 他是我喜欢的艺术大师!” 安萨亚兴奋地说道。

1 极度惊悚

“校园恐怖小说自诞生之时就从未衰落过——这幅作品是我对学院惊悚事件的诠释。我走过报摊时瞄到过低俗杂志的封面, 于是我将这种广为大众接受的风格运用到创作当中……”

2 幸福的王子

“这幅插画中, 我力求表现那种超真实的梦幻氛围, 所以我用珊瑚的气泡设定地点, 凸显河水之滨的大环境, 用飞鸟表现天空的轻盈, 将各种元素充分融合到一幅画面中。”

2

John Brian Casacop

国籍: 菲律宾

网址: www.jbsc.deviantart.com

电子邮箱: jbcasacop@gmail.com

使用软件: Photoshop

“我毕生的梦想就是成为一名漫画艺术家，但五年的大学生涯，我都被迫学习广告创意专业。”约翰回顾自己的发展史，很遗憾地向我们解释出道前的生涯。然而，心中对漫画的热爱从未因此平息。带着这份激情，约翰转行成为一名游戏开发者。“我是一名艺术家，我喜欢反复地阅读基本的艺术原理，不论是回顾已有的知识还是学习新的绘画风格，我都像踏上一程旅行，在途中拾取或熟悉或新奇的点滴——这些经历对于我的成功意义重大！学会见微知著，这是我此生的奋斗目标！”

1 天赐珍宝

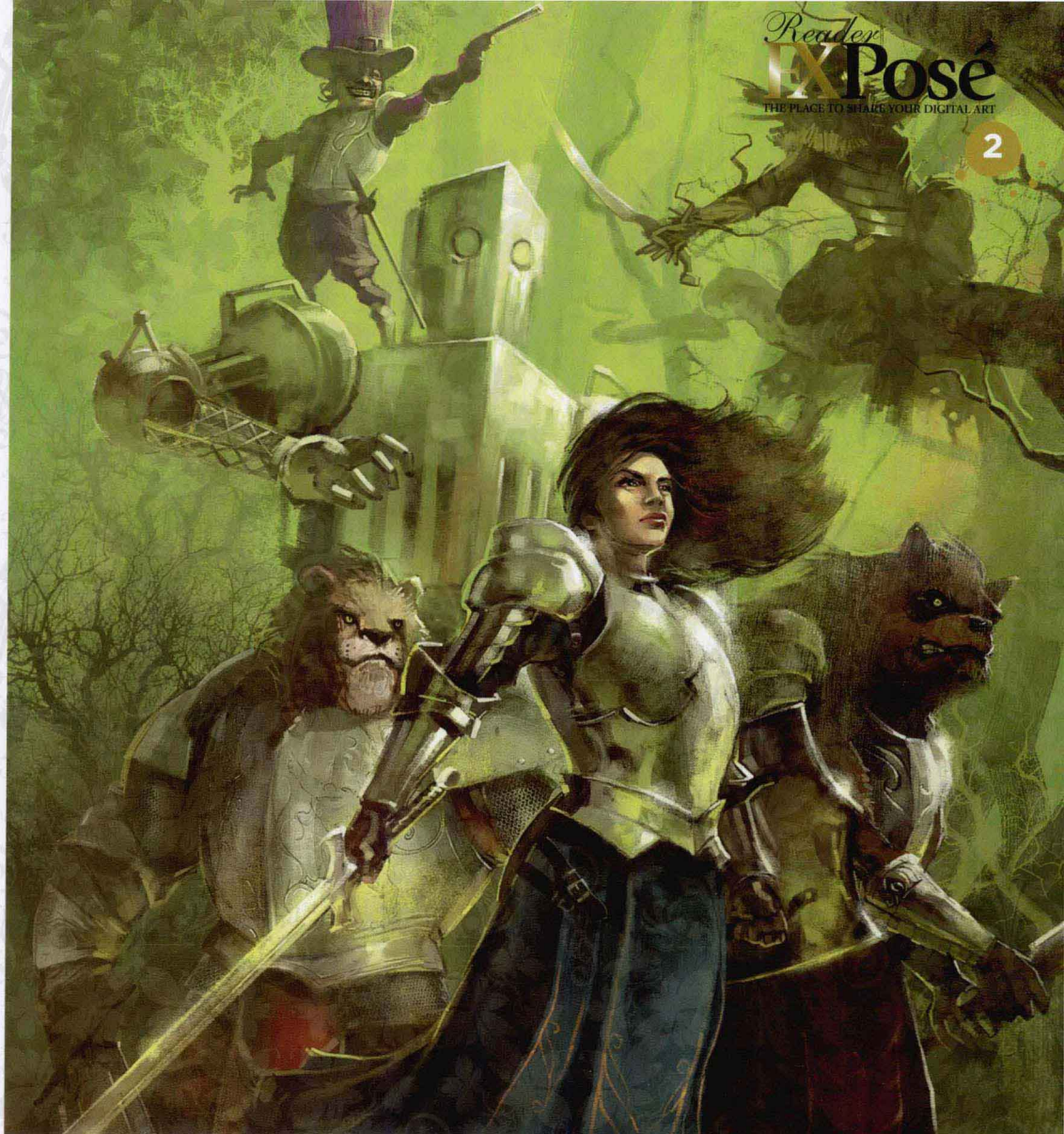
“友谊是世间最珍贵的礼物，通过友情，你能给他人无限的帮助，也能收到无尽的祝福。为了凸显这个主题，我使用象征的手法描绘了这幅颇为另类的插画——不同的物种又怎样？大爱蕴于无言之中……”

2 青色规则

“我的朋友乔希·皮尔斯 (Josh Pierce) 正在独立创作自己的插图小说，我理所当然地成为他的御用绘图师咯！他虽然没有对我提出苛刻的要求，但创作这些插图也不是件简单的事情，各种角色个性迥异，对细节的把握至关重要。”

3 小红帽

“这幅插画也是为乔希·皮尔斯的小说设计的插图——当小红帽遇上铁皮人，童话故事该如何结尾？为了表现小说的梦幻性，我特地色彩和氛围方面做了调整。”

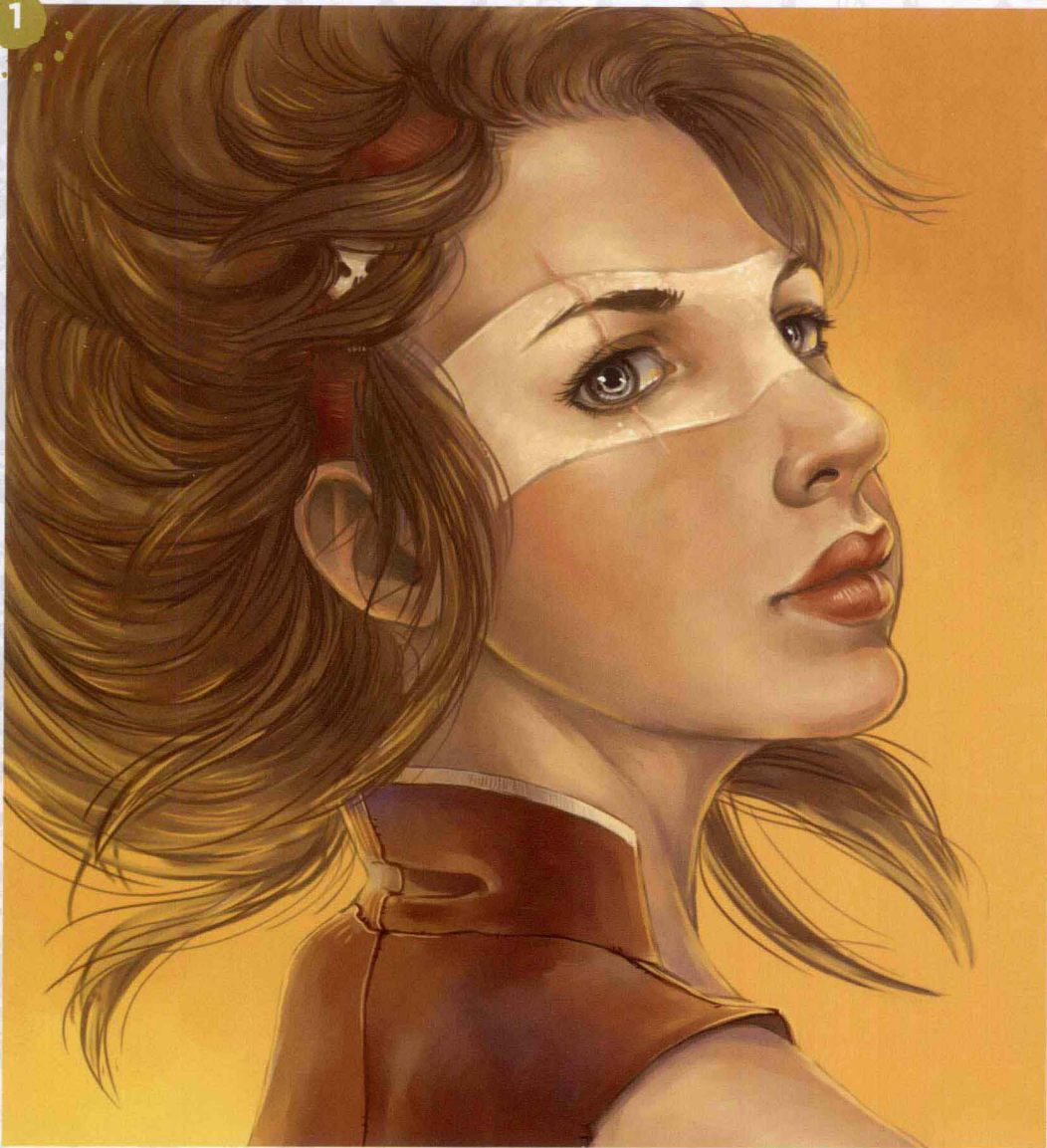
IMAGINEFX 点评

“约翰从《绿野仙踪》里取材，并用自己的艺术将这一主题诠释得淋漓尽致。谁不喜欢翻开自己熟悉的故事，跟着一群仰慕的英雄，看变装之后的他们如何再次踏上奇幻旅程？”

Cliff Hope,
执行编辑

1

 Erin McManness

国籍: 美国

网址: www.lii-chan.deviantart.com

电子邮箱: emcmanness@gmail.com

使用软件: Painter

单枪匹马闯前程的爱丽恩于近期开始自由职业者的道路,投身于插画创作和珠宝设计。爱丽恩在大学期间邂逅数码艺术,此后便一发而不可收。在上网观摩《阿凡达》的创意设计和其他角色扮演游戏之后,爱丽恩放弃了戏剧专业,转而投向工作室艺术的怀抱。“我从未后悔过自己的决定——这是一项我深爱的事业,我愿意为之付出!”爱丽恩欣然解释道。

现在的爱丽恩是一名即将毕业的插画艺术硕士生。爱丽恩表示,获取学位之后,她将与工作室签约,开始游戏设计的旅程。

1 艾尔忒弥斯

“艾尔忒弥斯的传说流传了几千年,这位意志坚强、忠贞不渝的女神一直为众人所景仰。我的客户要求我绘制她的头像,所以我尝试用风化的效果凸显她历久弥新的女性特质……”

2 谎言之海

“一些艺术家朋友们发起了网络在线的艺术拍卖,我受邀创作关于电影《盗梦空间》的数码插画。我的任务是表现悲剧人物梅尔的命途多舛和孤独寂寞,并将成品作为我的拍卖作品。我很喜欢电影中的水景创作,希望能用这一元素表现出梅尔的经历:沉浸在自己的幻想,终生受苦却无处可逃……”

3 灵导师与罪恶潭

“这幅作品就是我对梅雷迪斯的诠释:深陷在沼泽的人们慢慢下沉,在逐渐毁灭的空虚感中饱受罪恶的折磨。梅雷迪斯正是众人慈悲的母亲,用雏菊编织的花环给予堕落的孩子希望,守护他们日渐消逝的魂灵……”

2

3

IMAGINEFX 点评

“爱丽恩为女神加入了搏击元素,这幅女性肖像让艾尔忒弥斯的形象耳目一新。柔美的女性,娇嫩的面容,迎风飘起的发梢……然而当你看到她右眼贯穿的那道伤疤时,所有的幻影都化为泡沫——爱丽恩是当之无愧的赢家!”

Ian Dean,
副主编

 Trevor Smith

国籍: 美国

网址: www.trevorsmithart.com

电子邮箱: trevor@trevorsmithart.com

使用软件: Photoshop

“地球上的日子实在没有意思,”特雷弗说道,“我对外星人的生活更感兴趣,希望能借助奇幻的笔触描绘那片天地!”

在激情的指引下,特雷弗进入旧金山艺术学院,在四年中学习各种数码艺术技巧,并学会批评性地审视自己的作品。“我遇见过很多朋友,他们徘徊在边缘地带,怀疑自己的能力,不知道能否有所突破——我往往会鼓励他们:努力站得更高,看得更远!”特雷弗说道,“我的使命就是不断提升自己,我会风雨无阻地走下去!”

1 风雪神使

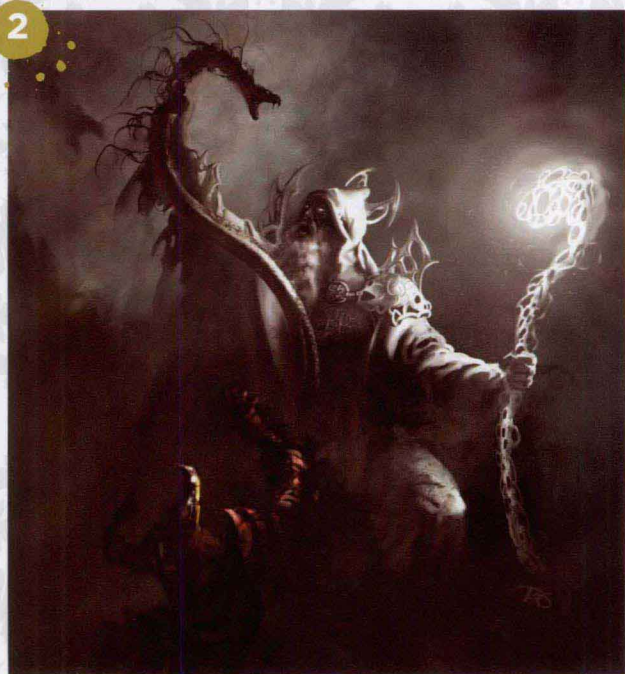
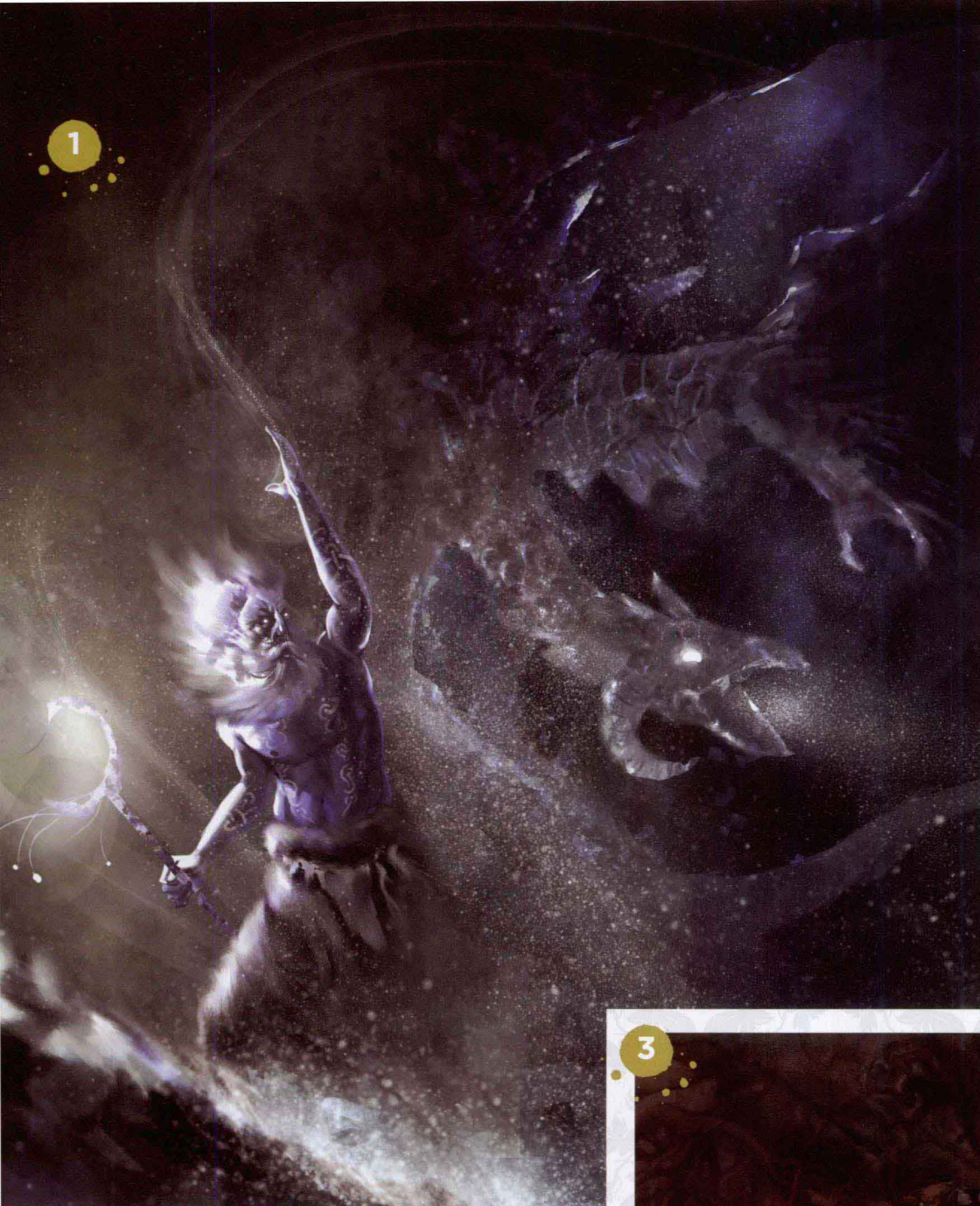
“这是为ConceptArt.org在线艺术网站《周一挑战》栏目设计的参赛作品。我经常参加这些比赛,希望能化压力为动力,使自己不断提升。图中的巫师能操纵寒冰与风雪,他作法祈求一场冷彻心扉的冰雪,将敌人用冰块冻结成雕塑……”

2 光明术士

“这是《周一挑战》的另一幅参赛作品。图中,掌控光明的魔术师打败了黑暗术士,获得了令人垂涎的黑魔杖——但光明与黑暗永远无法在一个人的手中和睦共存……”

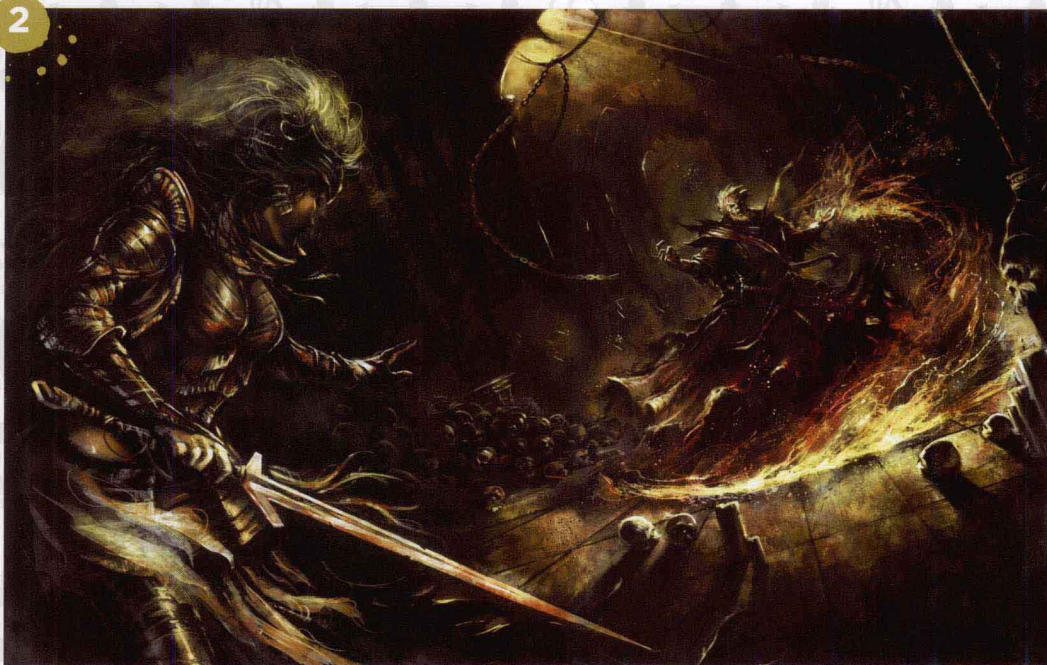
3 无路可退

“我希望能将自己脑海中最骇人听闻的讯息传达给读者。这幅画面讲述了一群探险家的恐惧:远处的山峦挑起眉角,轻佻而诡异地向众人眨眼……”

2

Emile Denis

国籍: 法国

网址: www.emile-denis.blogspot.com

电子邮箱: emile.denis@hotmail.fr

使用软件: Photoshop

埃米尔在数码游戏世界中认识到奇幻艺术的魅力,随着各类游戏的涌现,他的兴趣愈发浓厚,决定在这个领域全力打拼。“首先,我选择插图绘画作为专业;在获得学位之后,我进入Paizo出版公司,以插画师的身份从事《开拓者》系列的设计。”埃米尔解释道,“当然,我的客户还包括很多法国的发行商,我为他们开发了不少角色扮演游戏。”

从事插图绘制多年的埃米尔在近几年了解到数码绘景创作,他将传统的绘图技巧融入新兴的电脑技术,“自从熟悉绘图板之后,我几乎没用过画刷,”埃米尔笑道,“虽然我只是个新手,但全新的数码媒介给予我平稳安全的过渡,让我在崭新的世界中无尽探索!”

3

IMAGINEFX点评

“埃米尔对暗影和强对比的运用技巧极为精湛,对调色板的选择也别具一格,整个画面大胆而激昂——与传统的迪斯尼画风不同,埃米尔突破了过去的陈规旧俗,完全自成一派!简单的线条中暗涌四伏,深厚的创作功力着实不可小觑!”

Daniel Vincent,
艺术总编

1 灯神

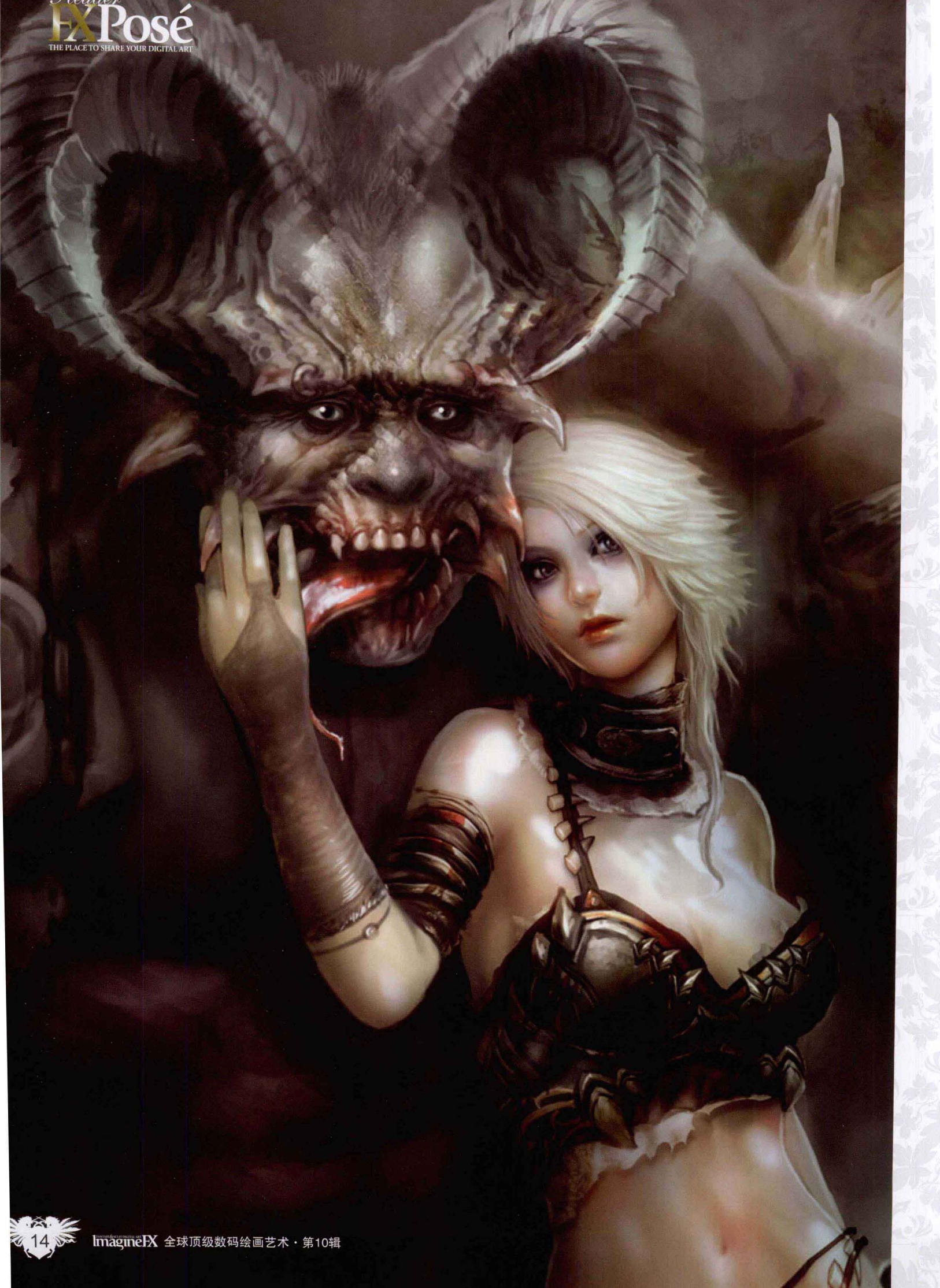
“我打破迪斯尼童话《阿拉丁与神灯》中惯有的风格,创作出一幅更加黑暗与真实的画面,借以揭示灯神幽闭的性格特征。我脑海中的灯神是一个异教徒的形象,如同许多迪斯尼人物一样,他深蓝的肌肤和面庞分外吸引读者的目光。然而一旦穿上适当的服饰,他的邪恶和心机便跃然纸上……”

2 对决

“这是应Kobold Quarterly杂志的邀请,创作的第17期主题画作。图中女主角和恶魔狭路相逢,再次对决。我希望能借助黑暗奇幻的基调铺陈出两人间的紧张氛围。于是,我先创作整幅作品的大环境,然后将两位主角添加到画面中,最后,我涂抹上色彩,并用魔术师的召唤圈渲染出作品的奇幻效果……”

3 最高统帅

“我喜欢创作肖像画,在学习数码绘景之后,我一直想尝试科幻人物画风。这幅作品从奇幻角度入手,用了大概12个小时——然而,这一经历为日后的作画提供了极大的帮助,我在对画刷和纹理的把握上更为精准。”

1

1 Lisa Jenkins

国籍: 加拿大

网址: www.lisajenkins.co.cc

电子邮箱: lisajenkins@gmail.com

使用软件: Photoshop

拥有动画和新媒体制作的高等教育学位, 丽萨却从未拘泥于已有的成就。当心底的声音呼喊出对插画艺术的热爱, 她果敢地下定决心, 走上插画家的艺术道路。“虽然我是新手, 但许多艺术大师都制作过视频指导, 通过这些教程, 我学到了很多技巧。”丽萨继续说道, “然后我在反复的试验中不断磨砺, 相信有一天, 我会成功的!”

丽萨的画作通常以科幻小说作为主体, 但仔细观察的话, 你也能找到时尚、奇幻和数码游戏的痕迹……

IMAGINEFX点评

“虽然是传统的主题, 但丽萨在细节方面仔细描绘, 用全新的概念做出了与众不同的诠释。我很喜欢那位赶时髦的女刺客, 她的外貌如此出众, 她的打扮如此新潮, 这些特点都分散了受害者的注意力, 让她有机会一击即中!”

Ian Dean,

副主编

2

3

1 森林守护者

“她是一名平凡的守护者, 和忠实的狼一起守护这片古老的森林。花叶尽落, 在古林贫瘠的外表下, 野生物种于静谧中衍生无限生机——我希望能够通过颜色调配和背景设定彰显出画面背后的平静与安详……”

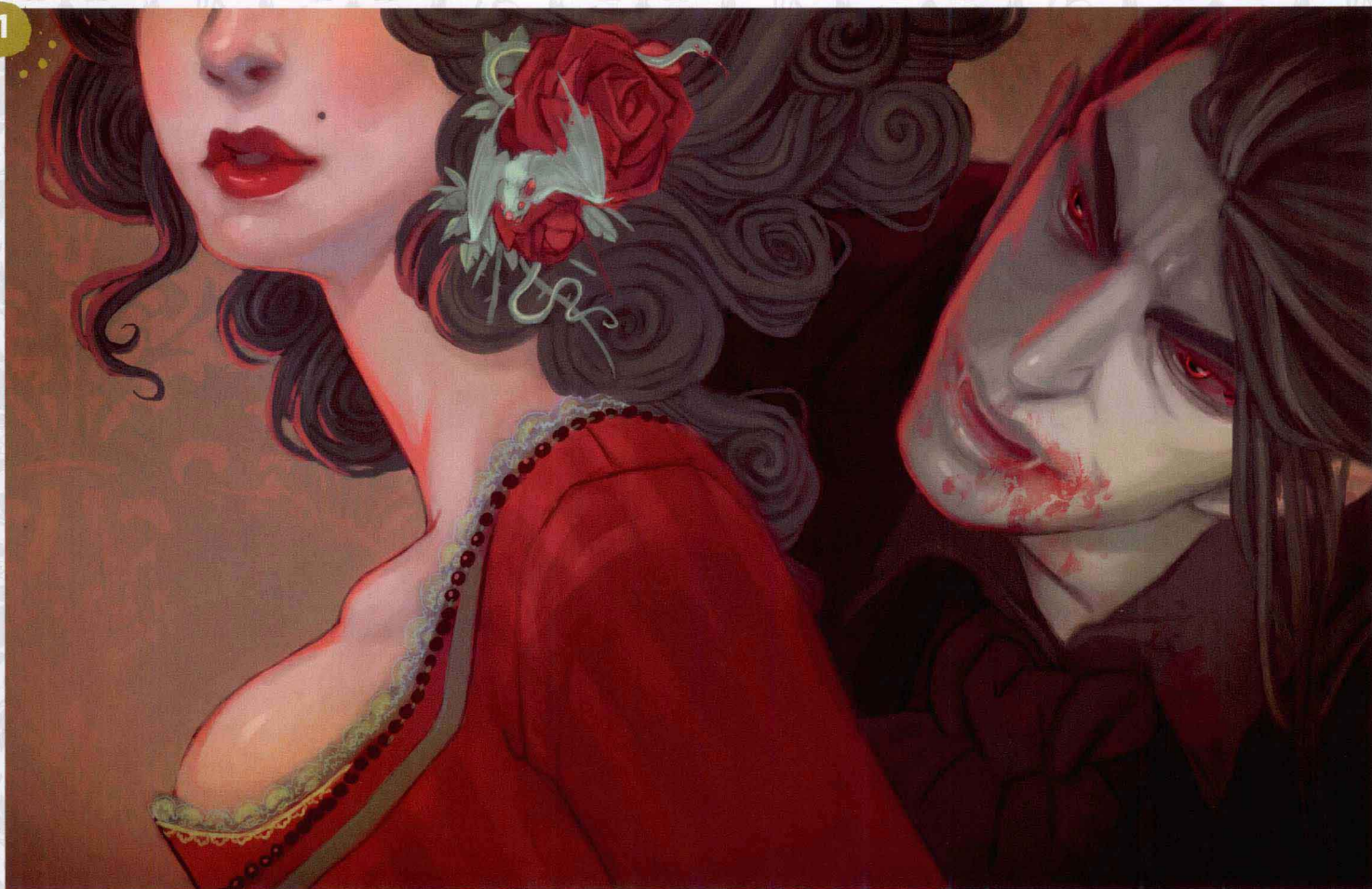
2 时尚女刺客

“这就是未来的杀手模样——致命诱惑, 无限杀机! 我参考了许多顶级服饰设计和最风潮的时尚来设计她的装备, 并将武器融入到配饰当中: 炫亮的手镯可以旋转延展出几十把匕首, 而致命的尖刀则藏匿在她脚上的高跟鞋中, 尖锐而锋利……”

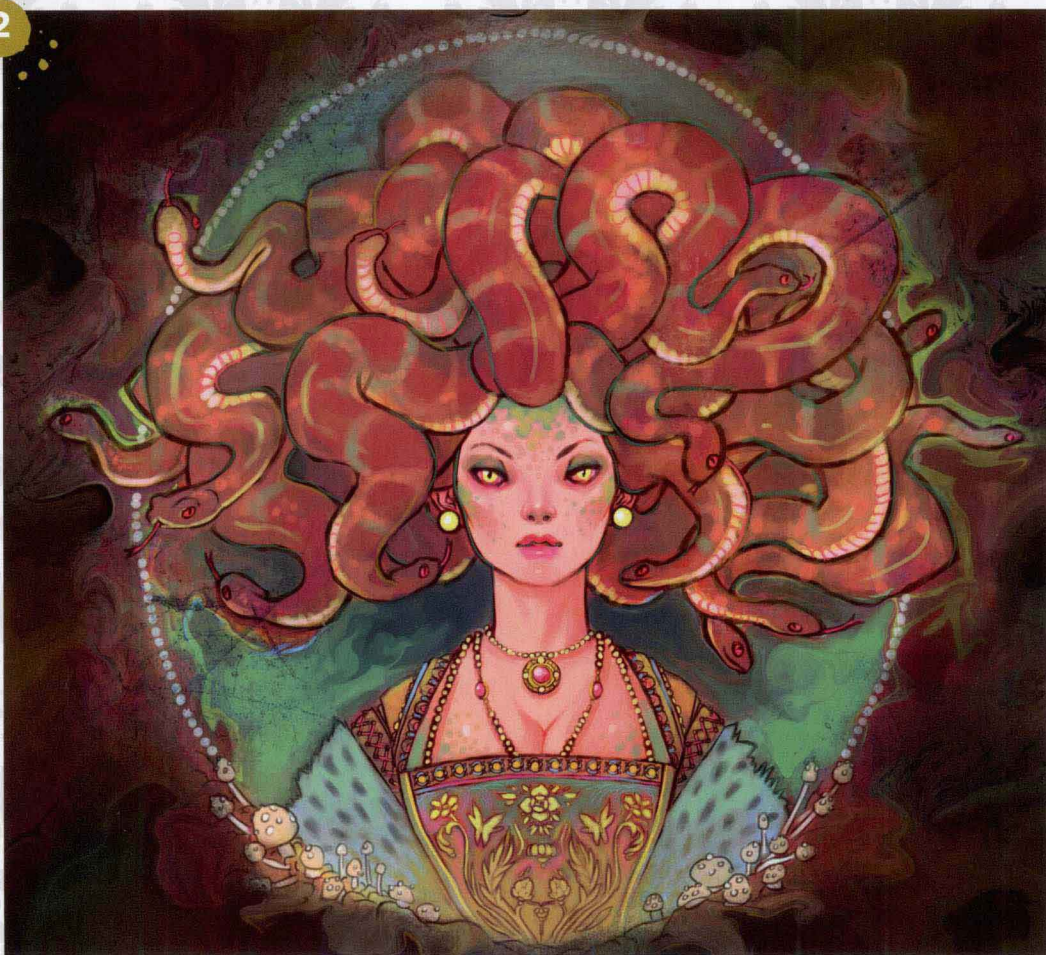
3 欲望的舞曲

“这幅作品深受摩洛哥文化和阿拉伯文明的影响。我用奇幻的元素表现出舞者撩人的魅力, 温暖的环境让她的身体更具有活力, 举手投足间, 她的柔媚能将读者引入一片超脱尘世的天地。当然, 我花费了不少时间在她复杂的装束上, 无论是那些珠宝还是服饰上金色的刺绣都是独一无二的设计, 十分抢眼!”

1

2

 Kindra Tia Haugen

国籍: 美国

网址: www.kindrathaugen.carbonmade.com

电子邮箱: khaugen@38studios.com

使用软件: Photoshop

毕业于美国瑞林设计学院的金德拉早在高中时期就创作了第一幅数码绘图, 在此之前, 她惊奇地发现众多的当代插图都是用Photoshop软件绘制而成。此后, 她便专注于这一领域的学习。“正是对Photoshop的热爱和对数码艺术的执著让我在一年之内一口气签下38家工作室,” 金德拉说道, “之后, 我变成角色扮演游戏制作小组的一员, 设计《哥白尼》等多款游戏。”

每日例行的常规工作并不能满足金德拉的创作欲, 处于事业上升期的她希望能通过自由职业者的身份接手更多的书籍、卡片游戏等设计工作。