

全球顶级数码绘画名家技法丛书

HOW TO DRAW AND PAINT

奇幻角色

[英] Future出版公司 / 编著

李丹丹 张钰 译

女海盗

西斯大帝

吸血鬼

学习新技巧

为你提供简单易学的从素描到最终稿的绘制技巧，教你画出奇妙的作品

如何绘制 动态角色

启发你绘制出奇幻角色中标志性的女主角、恶魔和传说生物灵感

揭秘如何绘制
D&D精灵游侠

更多艺术大师

伊恩·迈克格

约翰·豪

梅兰妮·德隆

玛尔塔·达利希

丹·鲁维斯

阿里·菲尔

附赠超值光盘

480分钟超长创作演示视频

90个艺术家的自定义笔刷

81 页创作演示

跟着专业艺术家学习Photoshop、Painter
及传统艺术的创作技巧

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

Future
MEDIA WITH PASSION

奇幻角色

Welcome...

在这一辑中，我们精心挑选了世界顶级数字和传统艺术家们的经典作品，通过他们的细致讲解，帮助你创作出更精彩的人物和动物形象。从奇幻的女性和动态的男性，再到猛龙、猴王及野兽世界里的巨人，奇幻世界的领域中有着各种各样的话题和主题，可以激发你创作自己

艺术形象的灵感。在这里，你会发现很多实用的技巧可以帮你完成这些。

当然，在这辑特刊中也有普及一些关于Photoshop、Painter、ZBrush以及传统艺术的技巧，并且很多的创作演示都会附赠有演示视频，这样你就能看到艺术家们画画的每一个步骤。不仅如此，还有90种能让你的作品变得更加专业的自定义笔刷可供你使用。

你会发现，在第86页的“奇幻艺术大师”部分，有关于如何画出像传奇艺术家那样的作品的技巧。指环王的插画师约翰·霍（John Howe）会告诉你怎么画才是对的，你也会学到如何使用数字媒体做出像亚瑟·雷克汉姆（Arthur Rackham）、弗兰克·弗雷泽塔（Frank Frazetta）以及阿尔方·穆夏（Alphonse Mucha）那样的蒙版。

编辑 克莱尔·豪利特 (Claire Howlett)
claire@imaginefx.com

From the makers of
FANTASY & SCI-FI DIGITAL ART
ImagineFX

ImagineFX 是惟一的一本科幻数字艺术
专用杂志。本刊的宗旨是帮助艺术家提高
传统绘画和数字绘画的技能，
登录 www.imaginefx.com
惊喜更多！

杰斯帕·艾辛 (Jesper Ejsing)
为美猴王绘制的构思草图，第44页

全球顶尖艺术家为你提供最佳创作指导，与你分享他们的精湛创作技法，给你的电子游戏图画创作带来更多灵感。

创作演示

来自专业艺术家的20个
图解式实用绘画指导建议

12 奇幻女性

创作出充满个性的女性

- 14 绘制一个动态的女海盗
- 18 捕捉龙与地下城人物的特点
- 20 给大海涂上光芒四射的色彩
- 24 绘制一个狂野的丛林武士
- 30 创作一个无所畏惧的女刺客
- 34 绘制一幅令人难以忘怀的梦幻肖像

38 生物作品

收集一群传奇的动物

- 40 速涂出一幅经典龙插画
- 44 绘制月光下的美猴王
- 48 绘制一匹奇幻世界中的马
- 52 重塑奇幻经典形象
- 56 创作数字油画巨人

60 动感男性

绘制一个令人激动的男主角

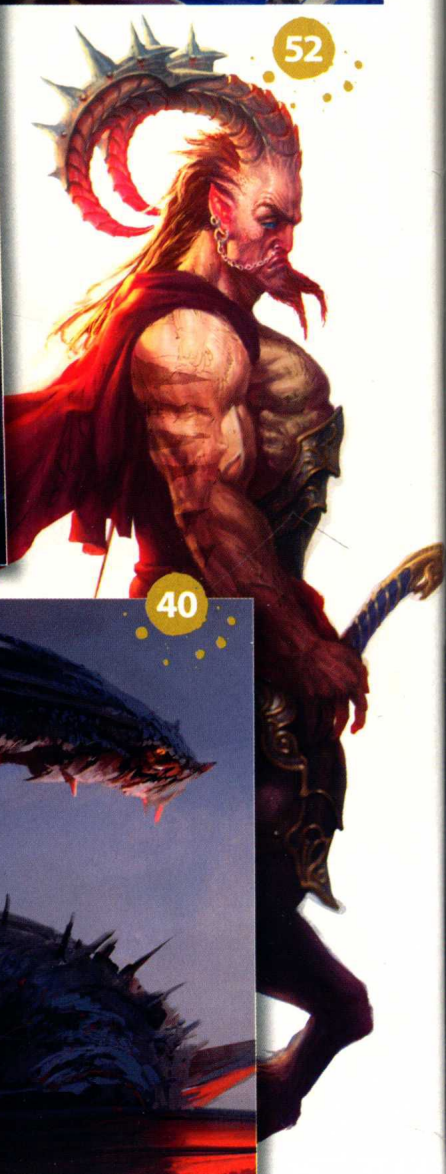
- 62 设计一个海盗战士精英
- 68 绘制中东王子
- 72 学习如何绘制西斯大帝
- 76 绘制青年太阳神
- 82 吸血鬼咒语来袭

86 奇幻艺术大师

掌握从同类型大师那里获得的灵感

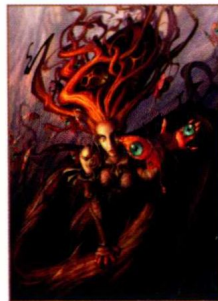
- 88 给你的作品加上弗雷泽塔风格
- 92 绘制具有现代感的穆夏
- 96 如何制作蒙版
- 100 受雷克汉姆风格的启发

The Gallery 艺术画廊

4 视觉盛宴!

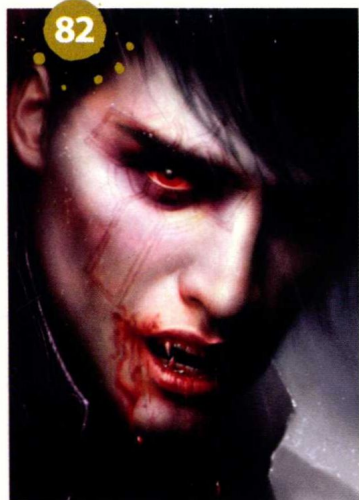
来自标志性奇幻角色幕后的传奇艺术家的启发。

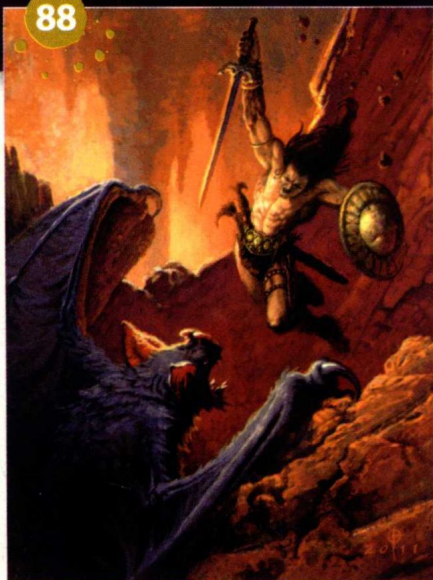
72

82

88

92

104 艺术家问&答

解决真实世界的艺术绘画问题

劳伦·K.加农

自由艺术家劳伦将教你如何画出一张长满锋利牙齿的嘴，以及一双青筋暴露的手。

尼克·哈里斯

资深艺术家尼克将为你讲述更好地画出肥胖而缓慢的野兽，而不是光滑的、死气沉沉的.....

梅兰妮·德隆

想知道如何画出女战士的头发，如何创建出奇幻氛围和立体照明吗？梅兰妮将告诉你。

玛依

恐怖插画家玛依将分享她是如何画出狼人和具有真实感的岩浆溶液的秘诀。

帕科·里克·托雷斯

一般来说头发都很棘手，有浓密胡须的矮人尤为如此。让帕科用他丰富的经验帮你解决这个问题吧。

布赖琳·梅瑟妮

布赖琳是动物专家，她知道如何让箭伤以及超现实的生物看起来更令人信服。

凯文·克罗斯利

概念艺术家凯文将分享他如何通过独特的纹理让图像看起来更漂亮的经验。

戴夫·欧烁

Wizards of the Coast公司插画师大卫解释了创作出磨损材料的最好办法。

附赠超值光盘

设计草图与演示视频将帮助你的学习.....

创作演示视频

该创作演示视频中囊括了马切伊·库西亚 (Maciej Kuciara)、德尔·梅尔辛达 (Del Melchionda)、帕特里克·雷利 (Patrick Reilly) 以及梅兰妮·德隆 (Melanie Delon) 等多位一流概念画家的精彩案例，请看这些画家的现场操作，并汲取他们的宝贵经验。

文件资源

充分利用画家赠送的图层分明的高分辨率Photoshop文件，来寻找自己的创作灵感吧。

90个自定义画笔

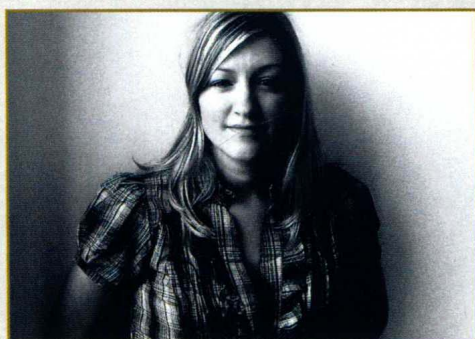
利用画家赠送的自己自定义的画笔，来提高你的绘画技法。

更多精彩内容请翻阅第112页

奇幻角色

Welcome...

在这一辑中，我们精心挑选了世界顶级数字和传统艺术家们的经典作品，通过他们的细致讲解，帮助你创作出更精彩的人物和动物形象。从奇幻的女性和动态的男性，再到猛龙、猴王及野兽世界里的巨人，奇幻世界的领域中有着各种各样的话题和主题，可以激发你创作自

己艺术形象的灵感。在这里，你会发现很多实用的技巧可以帮你完成这些。

当然，在这辑特刊中也有普及一些关于Photoshop、Painter、ZBrush以及传统艺术的技巧，并且很多的创作演示都会附赠有演示视频，这样你就能看到艺术家们画画的每一个步骤。不仅如此，还有90种能让你的作品变得更加专业的自定义笔刷可供你使用。

你会发现，在第86页的“奇幻艺术大师”部分，有关于如何画出像传奇艺术家那样的作品的技巧。指环王的插画师约翰·霍（John Howe）会告诉你怎么画才是对的，你也会学到如何使用数字媒体做出像亚瑟·雷克汉姆（Arthur Rackham）、弗兰克·弗雷泽塔（Frank Frazetta）以及阿尔方·穆夏（Alphonse Mucha）那样的蒙版。

Claire

编辑 克莱尔·豪利特 (Claire Howlett)
claire@imaginefx.com

From the makers of
FANTASY & SCI-FI DIGITAL ART
ImagineFX

ImagineFX 是惟一的一本科幻数字艺术
专用杂志。本刊的宗旨是帮助艺术家提高
传统绘画和数字绘画的技能，
登录 www.imaginefx.com
惊喜更多！

全球顶尖艺术家为你提供最佳创作指导，与你分享他们的精湛创作技法，给你的电子游戏图画创作带来更多灵感。

创作演示

来自专业艺术家的20个
图解式实用绘画指导建议

12 奇幻女性

创作出充满个性的女性

- 14 绘制一个动态的女海盗
- 18 捕捉龙与地下城人物的特点
- 20 给大海涂上光芒四射的色彩
- 24 绘制一个狂野的丛林武士
- 30 创作一个无所畏惧的女刺客
- 34 绘制一幅令人难以忘怀的梦幻肖像

38 生物作品

收集一群传奇的动物

- 40 速涂出一幅经典龙插画
- 44 绘制月光下的美猴王
- 48 绘制一匹奇幻世界中的马
- 52 重塑奇幻经典形象
- 56 创作数字油画巨人

60 动感男性

绘制一个令人激动的男主角

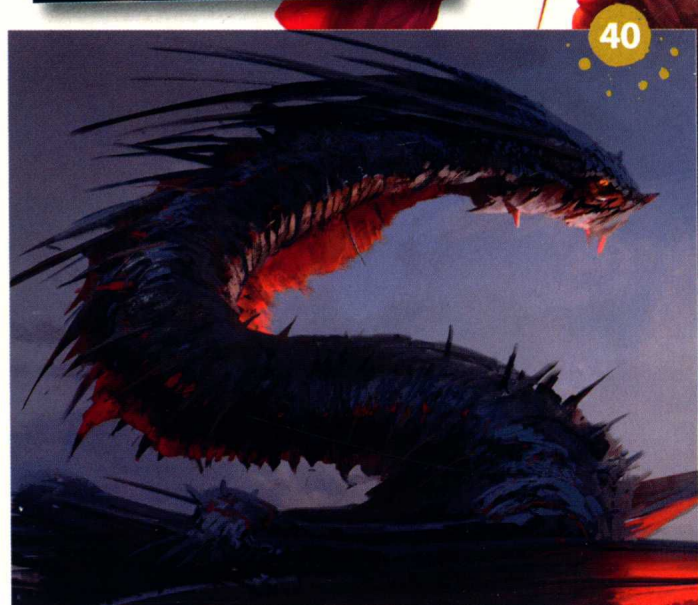
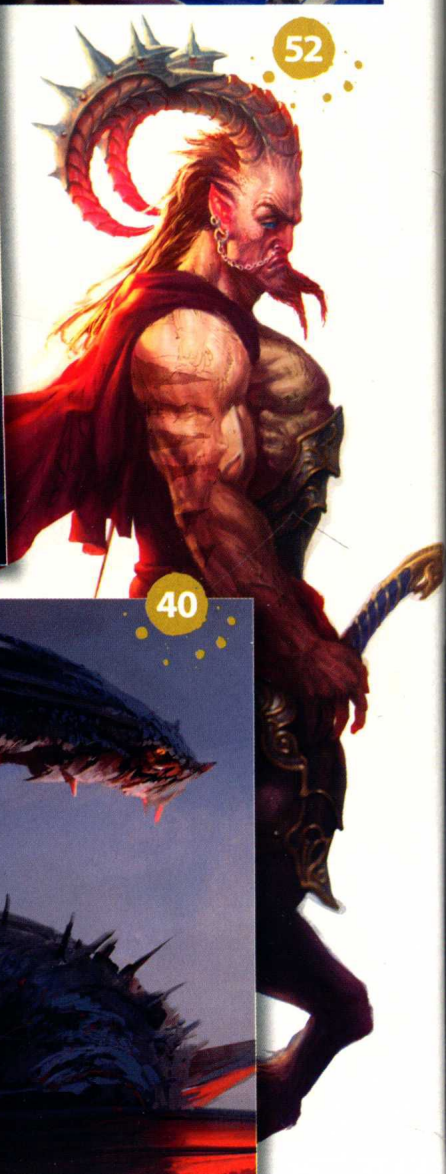
- 62 设计一个海盗战士精英
- 68 绘制中东王子
- 72 学习如何绘制西斯大帝
- 76 绘制青年太阳神
- 82 吸血鬼咒语来袭

86 奇幻艺术大师

掌握从同类型大师那里获得的灵感

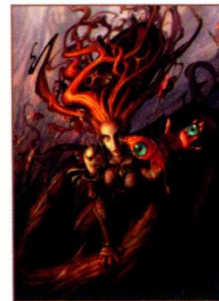
- 88 给你的作品加上弗雷泽塔风格
- 92 绘制具有现代感的穆夏
- 96 如何制作蒙版
- 100 受雷克汉姆风格的启发

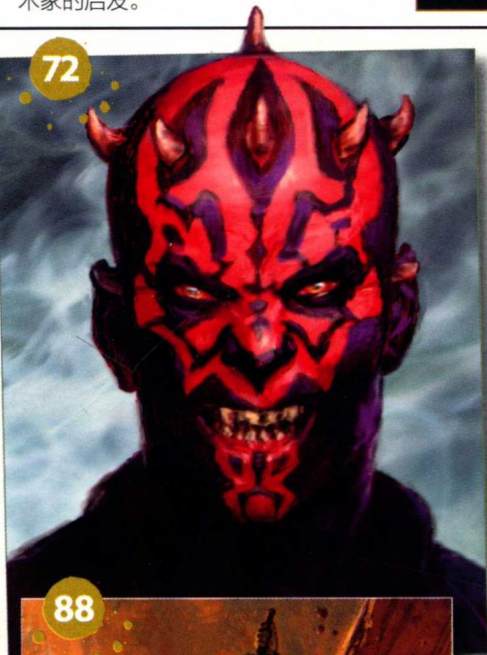
The Gallery 艺术画廊

4 视觉盛宴!

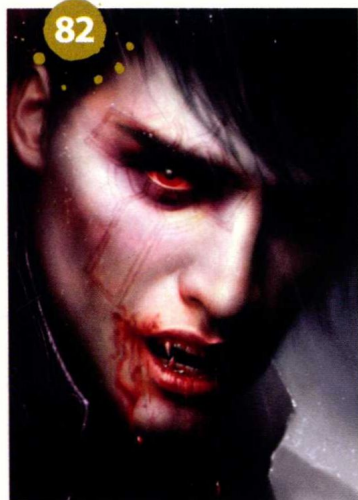
来自标志性奇幻角色幕后的传奇艺术家的启发。

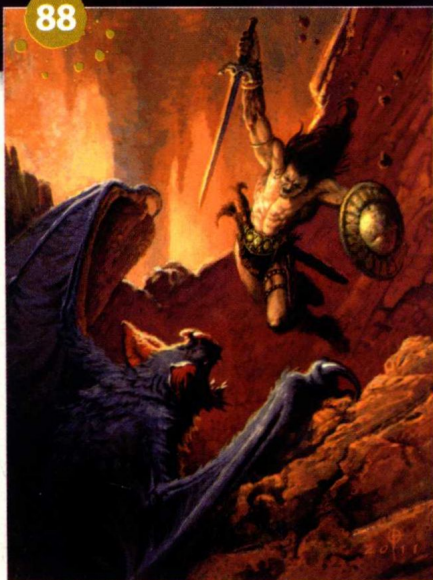
72

82

88

92

104 艺术家问&答

解决真实世界的艺术绘画问题

劳伦·K.加农

自由艺术家劳伦将教你如何画出一张长满锋利牙齿的嘴，以及一双青筋暴露的手。

尼克·哈里斯

资深艺术家尼克将为你讲述更好地画出肥胖而缓慢的野兽，而不是光滑的、死气沉沉的.....

梅兰妮·德隆

想知道如何画出女战士的头发，如何创建出奇幻氛围和立体照明吗？梅兰妮将告诉你。

玛依

恐怖插画家玛依将分享她是如何画出狼人和具有真实感的岩浆溶液的秘诀。

帕科·里克·托雷斯

一般来说头发都很棘手，有浓密胡须的矮人尤为如此。让帕科用他丰富的经验帮你解决这个问题吧。

布赖琳·梅瑟妮

布赖琳是动物专家，她知道如何让箭伤以及超现实的生物看起来更令人信服。

凯文·克罗斯利

概念艺术家凯文将分享他如何通过独特的纹理让图像看起来更漂亮的经验。

戴夫·欧烁

Wizards of the Coast公司插画师大卫解释了创作出磨损材料的最好办法。

附赠超值光盘

设计草图与演示视频将帮助你的学习.....

创作演示视频

该创作演示视频中囊括了马切伊·库西亚 (Maciej Kuciara)、德尔·梅尔辛达 (Del Melchionda)、帕特里克·雷利 (Patrick Reilly) 以及梅兰妮·德隆 (Melanie Delon) 等多位一流概念画家的精彩案例，请看这些画家的现场操作，并汲取他们的宝贵经验。

文件资源

充分利用画家赠送的图层分明的高分辨率Photoshop文件，来寻找自己的创作灵感吧。

90个自定义画笔

利用画家赠送的自己自定义的画笔，来提高你的绘画技法。

更多精彩内容请翻阅第112页

艺术画廊

一些最具标志性的奇幻影像幕后的
传奇艺术家的创意会激发你的创作
灵感

Todd Lockwood

托德·洛克伍德 (Todd Lockwood) 认为自己在广告业浪费了12年的时间——在做其他令人沮丧的事情的间歇画画卫星天线——在那之后，托德最终找到了自己真正的职业，诠释“龙与地下城”，那时它还是一个令人狂热的游戏。这份职业不仅是展示托德真正才华的机会，也让他少年时期就非常熟悉的人物角色们复活了。

“在这方面我真的很幸运，我在TSR和Wizards公司时就开始设计‘龙与地下城’的外观了。”他说，“这意味着在很长一段时间内——同时，在一定程度上——这个游戏将一直会是我所想要的样子。一些奔跑中的人物角色

就是我设计的，因此就算一遍又一遍地画他们，对于我来说也没有问题。”最初托德画油画，现在他在Painter里复制、重现这一形式，借助于他一生钟爱的奇幻和科幻类小说。55岁的托德在年纪上可能比同期同类型的艺术家们稍大，但是经验和年龄为他笔下的人物注入了一种现实主义感。作为书籍封面插画家，托德的需求尤为特别——要求一张图像可以传达出几千字的意思——但也常常为《万智牌：旅法师对决》做设计。“我喜欢绘画时带有感情特质，并表达出‘此刻之前和现在发生了什么，以及将要发生什么’的感觉。”他补充道。

www.toddlockwood.com

经验之谈

“我受够了穿铁甲比基尼的女人，她们的乳头如此坚硬以至于连金属都包不住它们，她们挥舞的剑连比她们高大两倍的男人都拿不动，更别说挥舞了。”

“头脑中有很多的想法这很好，
但要是能都画出来就更好。”

Charles Vess

经验丰富的插画家查尔斯·韦斯 (Charles Vess) 有了惊人的突破，他之前创作的一张图画被用作了“蜘蛛侠”网站的封面。他画的是一个黑色的、哥特风格的沉思型蜘蛛侠，与1985年标准的漫威式英雄风格大为不同。

后来，他在和尼尔·盖曼 (Neil Gaiman) 合作的《星尘传奇》(Stardust) 一书中，创作了175张惊人的画作，展示出了他在艺术方面极具思想和细腻的一面。“我喜欢这种微妙而富有诗意的工作方式：在故事中给读者或观众留有余地，让他们也可以参与其中，”他说道。在查尔斯·D.林特 (Charles De Lint) 的新书《一圈猫》(A Circle of Cats) 以及查尔斯个人的项目“格林伍德” (The Greenwood) 中，有查尔斯最新创作的50多幅作品：“书中有图文说明，有纯文本，也有插画。”

www.greenmanpress.com

经验之谈

“我喜欢文字和图片间的互动关系，文字和图片相互合作，创造出一个新的世界。”

“超级英雄，拥有世上最厉害的拳头，但这并不是我想要的。”

Steve Argyle

斯蒂夫·阿盖尔 (Steve Argyle) 喜欢漫画和奇幻艺术，“以为画出金刚狼就能引起女孩子的注意，完全是被这个想法误导了”，

但也让他从一个籍籍无名的为游戏开发者进行3D分析的分析员，一跃成为 Wizards of the Coast公司、Alderac 娱乐集团以及《万智牌：旅法师对决》的获奖插画师。“有时候，我不仅是一个注重细节，有自己独特漫画风格的艺术

家，我更是一个画家。”他说。他是奇幻文学的超级粉丝，观察是创作出绝佳图像的关键，这一原则全世界通用：“作为艺术家，有时你必须摒弃视觉常规和符号，以看到它们的本质，这样它们就会变得更有趣、更丰富。”斯蒂夫的工作就是专门与数码打交道，但他尽力将自己对传统绘画技巧的热爱与新技术结合起来——并且一直保持着健康乐观的幽默感。

www.steveargyle.com

“不要管你所做的事是否能谋生，喜欢就去做。”

经验之谈

“你需要观察和思考。思考为什么皮肤和金属看起来如此不同，观察灯光打到这两者表面上时会有什么变化。培养你的观察能力比收集秘诀和技巧更有用。”

James Gurney

你可能叫不出詹姆斯·格尔尼 (James Gurney) 的名字，但是你一定听说过他的作品《恐龙王国奇遇记》(Dinotopia)。这一非常受欢迎的系列插画书都是由詹姆斯创作的，他花了20多年的时间才得以完成。

“恐龙王国”是一个虚构的乌托邦，人类和有独立意识的恐龙共同栖居于一个岛屿上，他们组成了一个相互依存的复杂社会。《恐龙王国奇遇记》系列的第一本书《与世隔绝的恐龙王国》，在1992年出版后立刻名声大噪。接着出版的是三本更为官方的书籍，还有相同背景下的一个共18个章节的小说，一个真人电视的迷你剧以及各种互动游戏。

换句话说，《恐龙王国奇遇记》已经成为了一个文化现象。“在作画过程中，我自己就是一只恐龙，”詹姆斯说，“从微缩模型开始，建立模型和设计草图，直至完成穿着衣服的人类模型。但有时我也会用在学习炭笔画时学到的传统方式进行工作。”创作《恐龙王国奇遇记》的想法是在20世纪80年代詹姆斯为国家地理杂志做插画师时萌生的——甚至更早的时候，在他已经为70多部科幻小说和奇幻书籍创作了护封的时候。“我现在是‘恐龙王国’里的永久公民了，但我也做其他的项目。”他补充道。

www.jamesgurney.com

经验之谈

“我基本上靠自学，我学到的很多关于艺术的知识都是从50年前、100年前甚至更久以前的艺术指导书籍中找到的。”

Raymond Swanland

所 有年轻艺术家们都渴望能像雷蒙德·斯万兰德 (Raymond Swanland) 一样，在行业里有良好开端，这对于他们来说无异于梦想成真。高中一毕业，雷蒙德就应聘进入了Oddworld Inhabitants公司工作。这是一家游戏制作公司，为未来的视频游戏创造了一个完整的奇幻世界——让雷蒙德惊讶的是，他们竟然录用了他，而他当时只有19岁。

在过去八年多的时间中，他负责给《奇异世界》(Oddworld) 四部曲进行设计，同时也开始建立他自己的自由职业生涯——进军封面设计领域。而现在，他是一名自由职业者，经常给《万智牌：旅法师对决》《魔兽世界》《异形大战铁血战士》等游戏，《幻想FX》杂志，其他科幻/奇幻小说等创作图像。

对于雷蒙德而言，要想将图片与它所讲述的故事分离开是不可能的。“图片和故事是一个整体，”他说，“毫无疑问，我的个人作品只是一个大故事中的一部分。它们是整体的一部分，你看到的只是其中一小部分。这就是我在创作这些碎片时感到安慰的地方。在绘制的这些时间里，我可以探索整个世界。”

尽管他的图像看起来狂热且制作复杂，但是事实上却并不是这样的。“我发现，整个创作过程舒缓时，你对自己的技巧会越来越有信心，到后来就成了一种条件反射。一旦我确定了构图，那么填充细节的过程就会变得很有趣。”

www.raymondswanland.com

经验之谈

“相对于专业工作，我对自己的私人工作要求更高、更严苛，因为我知道即使已经完成了80%，我仍可能会推翻重做。”

“迪阿思 (Death) 比渥 (War) 更加好斗，更加令人生畏，而且对统治天堂与地狱的法规没有丝毫的敬畏之心。”

“希望某天我能成为奇幻艺术历史上的一个小主角，并在我长眠后也不会被遗忘。”

经验之谈

“你能解决人物身上诸如急躁、焦虑或缺乏动力之类的一些缺陷吗？该如何改进？”这个问题是我对有抱负的艺术家提出的挑战。你真的愿意远离你钟爱的一切，献身到艺术中吗？”

Brad Rigney

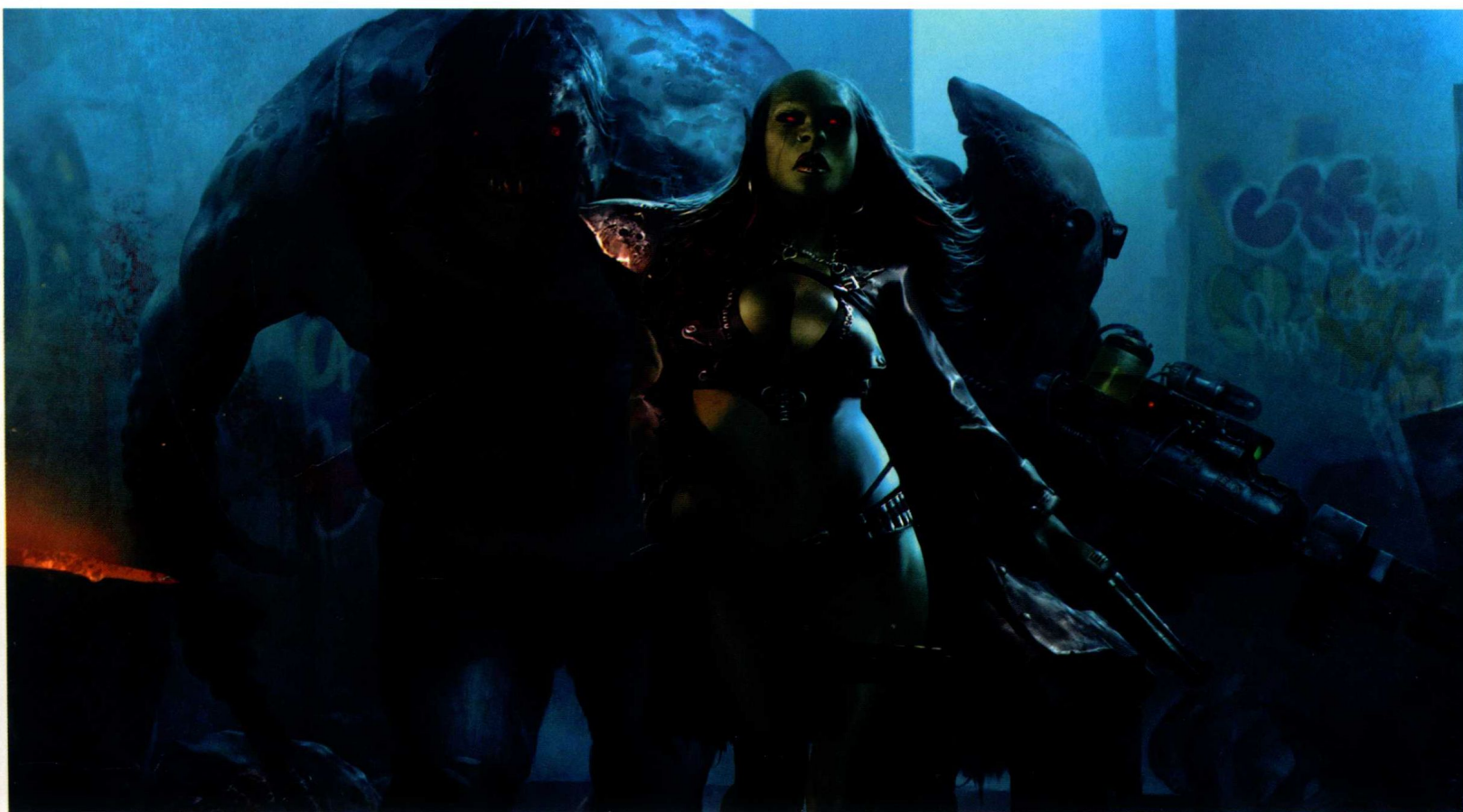
布拉德·格尼（Brad Rigney）的笔名“无极黑”（Cryptcrawler）是经过仔细选择的。“我喜欢恐怖电影和戏剧，里面总是会有一些令人毛骨悚然的小人物来介绍剧情。”他说起名字的起源，“我的很多作品都像是电影中静止的画面，它们在我的脑海里循环播放，我的目标之一就是能达到影片的效果和感觉。”

现在，他开始在给Wizards of the Coast公司的《万智牌：旅法师对决》做插画的工作中释放自己的幻想。在了解到弗兰克·弗雷泽塔（Frank Frazetta）从来不用参考资料的传说后，很长一段时间里他也不

使用任何参考资料了。现在，他仍然是先凭想象构图，只是查看某些地区的相关图片来保证准确性和用以回顾。但是为《万智牌：旅法师对决2012》（从左边的图片可以看出其中的一个细节）创作广告作品的一个任务差点令他崩溃。

“没有疯狂的角度，没有活跃的动作，就是彻底精确的人物。”他说，“我必须深入挖掘，找出人物的肢体语言和魅力，让他们用态度说话。”当然，有些压力可能来自于他在创作图像过程中夜以继日地工作：有时候可能会连续画100个小时，或者更多。“失眠就失眠吧，”他耸了耸肩。

www.cryptcrawler.deviantart.com

奇幻女性

怎样创作出勇敢的战士和异想天开的美人鱼……

