

奇幻艺术 绘画教程

绘制动感人物

集{绘画技法 奇幻角色 场景 生物 模特造型 拍摄道具 参考照片 分步示范 灵感收集}于一身

人物造型、生物造型及其他

[美] 约翰·斯坦科 著 任桥 译

奇幻艺术 绘画教程

绘制动感人物

人物造型、生物造型及其他

[美] 约翰·斯坦科 著 任桥 译

图书在版编目 (CIP) 数据

奇幻艺术绘画教程：绘制动感人物 / (美) 约翰·斯坦科著；
任桥译. -- 南京：江苏凤凰科学技术出版社，2018.5

ISBN 978-7-5537-8589-9

I. ①奇… II. ①约… ②任… III. ①人物画技法－教材 IV.
①J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第248966号

Copyright © 2014 by John Stanko, F+W Media, inc.

Edited by Sarah Laichas

Designed by Brianna Scharstein

Production coordinated by Mark Griffin

IMAGE PG 2 | LOLTH © Wizards of the Coast

IMAGE PG 3 | MARR © Sony Online Entertainment

奇幻艺术绘画教程 绘制动感人物

著 者	[美]约翰·斯坦科
译 者	任桥
项 目 策 划	凤凰空间/张晓菲 正能文化/李沛森 渠帅
责 任 编 辑	刘屹立 赵研
特 约 编 辑	张晓菲 姚远
装 帧 设 计	陈梦菲 高旋

出 版 发 行	江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼，邮编：210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
总 经 销	天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址	http://www.ifengspace.cn
印 刷	北京博海升彩色印刷有限公司

开 本	889 mm × 1194 mm 1 / 16
印 张	9
字 数	72 000
版 次	2018年5月第1版
印 次	2018年5月第1次印刷

标 准 书 号	978-7-5537-8589-9
定 价	49.80元

图书如有印装质量问题，可随时向销售部调换（电话：022-87893668）。

目录

第一章：入门篇

8

使用参考照片的重要性 10

好坏参考照片对比 12

摄影设备及绘画用具 14

如何设置灯光 16

与模特合作 18

第二章：示例篇

21

徒手绘画

女巫

22

网格法绘画

野人

28

描摹画法

祭司

34

使用投影

巫师

40

画画时要跳出参考照片的局限

矮人

46

提取参考照片

护卫天使

54

整合参考照片

精灵

62

设计服装

海盗公主

68

用日常生活中的一些物品做武器的参考照片

魔法匕首

74

创作奇幻场景

巫师之塔

80

创作魔法生物

巨龙

86

从现实生活中创作奇幻生物

独角兽

92

创作女性角色

女吸血鬼

98

使奇幻艺术活灵活现

森林之女

104

在一个场景里创作多个人物

亚马孙女战士及手下

110

创作战斗场景

仙魔大战

120

图库

132

现在到你了!

141

索引

142

致谢

143

奇幻艺术 绘画教程

绘制动感人物

人物造型、生物造型及其他

[美] 约翰·斯坦科 著 任桥 译

 江苏凤凰科学技术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

前言

几年前，我去听了奇幻插画艺术家托德·洛克伍德的一场精彩讲座。讲座期间，托德谈及了创作中使用参考照片的重要性，他的一席话极大地改变了我个人的艺术创作方法。他说道，“我们都知道母亲的样子，可就是画不出来。”花几分钟仔细想一下这句话。对我们大多数人而言，单纯依靠记忆画出我们每天都见到的人是不可能的，我们能不能画出来不是每天都能看到的事物呢，比如火车和马？作为艺术家，我们总以为自己或多或少地知道火车和马实际长什么样，足以依靠记忆尽力画到最好。然而，这却导致我们画出来的东西只是我们认为它们应有的样子。很多时候，这样做会使我们画出来的东西极不准确，并存在一系列无法补救的问题。

我写这本书是想与大家分享一下我创作动感人物的过程。继多年来的无数次失败后，这一创作过程才日臻完善。因此，我希望这本书既能帮助那些不了解奇幻艺术的人，在最初创作时避开我曾犯过的错误和经历过的惨痛失败；也能为相对了解奇幻艺术的人，在创作过程中提供一些被人遗忘的或旧或新的创作方法。

—— 约翰·斯坦科

沙雷《海岸巫师》

目录

第一章：入门篇

8

使用参考照片的重要性 10

好坏参考照片对比 12

摄影设备及绘画用具 14

如何设置灯光 16

与模特合作 18

第二章：示例篇

21

徒手绘画

女巫

22

网格法绘画

野人

28

描摹画法

祭司

34

使用投影

巫师

40

画画时要跳出参考照片的局限

矮人

46

提取参考照片

护卫天使

54

整合参考照片

精灵

62

设计服装

海盗公主

68

用日常生活中的一些物品做武器的参考照片

魔法匕首

74

创作奇幻场景

巫师之塔

80

创作魔法生物

巨龙

86

从现实生活中创作奇幻生物

独角兽

92

创作女性角色

女吸血鬼

98

使奇幻艺术活灵活现

森林之女

104

在一个场景里创作多个人物

亚马孙女战士及手下

110

创作战斗场景

仙魔大战

120

图库

132

现在到你了!

141

索引

142

致谢

143

入门篇

许多运动员会说,早在第一个选手踏进赛场之前,自己是输是赢便已成定数。一个运动员要想在比赛当天获胜,就需要在场下研究对手的同时付出无数个小时埋头苦练,艺术创作亦如是。一幅画的成功与否在下笔前便已决定。本章将提供不同策略来帮助你正确地开始下笔,通过解释参考照片是何等重要、什么是好的参考照片以及如何与模特合作,助你成功踏上提升自身创作的道路。

怨影《海岸巫师》

使用参考照片的重要性

对艺术家来说，人的大脑虽并不完美，但作用却着实强大。它会只存储最重要的细节以便长期记忆，然后清除一切其他相对没那么重要的信息。这一过程难能可贵，可以帮助我们避免因不断的感官输入而出现超负荷状况。遗憾的是，对艺术家而言，这些记忆垃圾中经常会含有重要的视觉信息。这就是为什么对一幅画而言，研究的重要性绝不次于实际的绘画过程。而使用合适的绘画参照，可以帮助我们节省很多时间，让我们能够替换大脑一直在尽力擦除的信息。

相对于简单看一眼后绘画，使用参考照片可以帮助我们更快、更准确地发现并更正我们画中存在的问题。每个人看着一幅画时，都能发现鼻子有没有画歪，眼睛有没有画对，大多数时候错误都很容易

发现。去怎么画画的论坛上看一看，你就会发现有数百人愿意指出一幅画中的各个瑕疵，这样做的真正作用是找到更正这些瑕疵的方法。比如说你在画人脸的时候嘴巴画歪了，那你该怎样做出更改？是往上调还是往下调，是画大还是画小，是提亮还是加深呢？如果只靠自己的记忆或想象来画是有风险的，这就像你随便抛一枚硬币，寄希望能猜到正确的那一面。然而当你把自己画的作品和参考照片进行对比时，你很快便能决定是让上唇暗一点还是让下唇大一些。

学习绘画是需要时间来练习，还需要付出巨大努力的。在学习绘画和成为更好的艺术家的过程中，你遇到的最大问题通常在你自身，更准确地说是在你的大脑，我们艺术家的大脑一直在与我们眼睛所见的事物相抗争。有了好的参考照片并不能确保画出来的画一定很好，但却会让你在画实际所见时更为轻松。

从参考照片中捕获小细节

仔细研究一下这张矿泉水瓶的照片。你第一眼就能捕捉到瓶子的基本轮廓、光线方向及光影大致的明暗度。可如果你合上书，然后在脑海中勾勒这张照片，那你还能记住这么多白色亮区的细节吗？

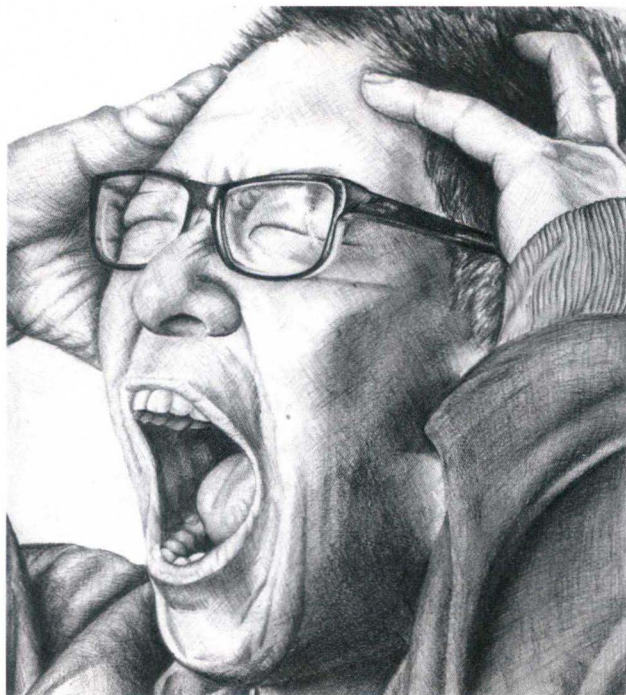

调研是准确的关键

在看任何一张人脸时，你都能看到数百种不同的轮廓和五官，而且还会因光线的作用变得更加不同。有的脸轮廓线条分明，有的却很柔和。所以想在脑中准确计算光线如何影响这些脸部轮廓是很浪费时间的，而且更糟糕的是，这几乎是不可能完成的。但是用不同的准确参考照片来研究模特和道具时，总会帮你创作出更准确、更有趣及更有特色的人物和画来。

学生泰勒·科迪前后画作对比

学生汉娜·基什内尔前后画作对比

何时不用参考照片

有时使用参考照片效率不高，比如要快速具体画出某个创意时，有时或称缩略草图。缩略意味着要将创意以粗略的形状和形式迅速画到纸上。收集画缩略草图要用的参考照片会降低整个创作的速度，违背缩略草图的创作意图。

使用参考照片前后示例

在我教的插画入门课上，我让学生靠记忆写实地画出他们每天见到的某个人。然后在教了他们本书所涉及的技巧后，我又让他们使用参考照片画出了一组肖像。从学生的这些画作里可以看到，他们并不是不知道怎么画，而是不知道该画什么。

好坏参考照片对比

到底该用哪张参考照片这很难做出选择。有时我们喜欢某张照片或许是因为色彩，或许是因为眼神，也或许是因为其他吸引我们的细节。对传统摄影来说这并无大碍，但你要用的绘画参照并不仅是一张好看的照片那么简单，参照用错了会比不用参照更糟。从某些方面来看，不好的参考照片就好像朋友讲故事只讲一半，误导你自己得出错误结论。

那什么是好的参考照片呢？一张好的参考照片会尽可能多地准确捕捉到绘画所需要的信息。

使用参考照片的目的是尽可能地捕捉到每个细节，甚至是皮肤上细小的毛孔。虽然大多数情况下，绘画时并不需要那么多的细节，但在参考照片中能提供的信息越多越好，而且一张好的参考照片光线不应该太暗，即使是在黑暗的阴影里拍摄，也应该避免这一点。另一方面，一张好的参考照片不应过分凸显其明亮部分，而是应该显示出从中等色调到高光之间的过渡。柔化阴影是可行的，但要凸显阴影部分则要困难得多。

适当曝光

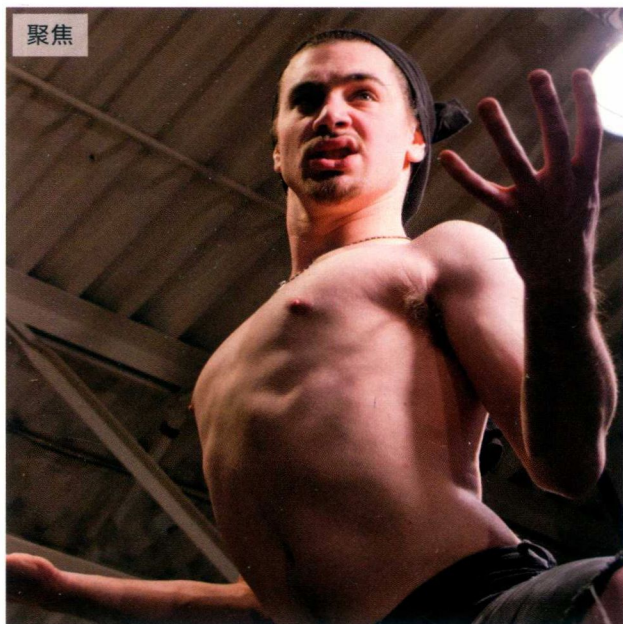
光感不足

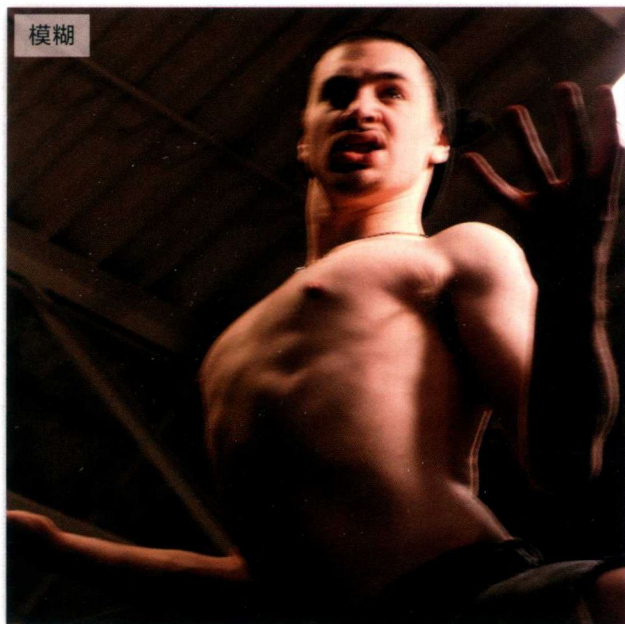
适当曝光的重要性

要始终力求使用曝光适当、采光充分的参考照片。左侧照片的阴影部分不是很暗，你可以看到模特的肌肉组织和倾斜的肢体。尽管右侧照片里模特活力十足，

但后背和手臂处阴影太深，这会让你在绘画过程中不得不依靠记忆想出许多细节。

聚焦

模糊

■ 要让镜头聚焦被摄主体

绝对不要用失焦的照片做绘画参照，因为用它很难判断出各部分比例，特别是脸部。

好的裁切

坏的裁切

■ 裁切的魔力

要确保照片没有过度放大或过度裁切。左侧这张照片裁切适当，人物各个部分都被完整保留了下来，不需要再弥补或添加。但右侧的这张照片中人物的手和头顶部位都有所缺失。