

英国3DTotal.com公司 / 编著 杨璇 / 译

精通场景设计

快速数字场景绘画完全教程

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中西总社

3dtotal
PUBLISHING

英国3DTotal.com公司 / 编著 杨璇 / 译

精通场景设计

快速数字场景绘画完全教程

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国翻译

3dtotal
PUBLISHING

Master the Art of Speed Painting: Digital Painting Techniques ©2016, 3dtotal Publishing
Simplified Chinese translation rights arranged with 3dtotal.com Ltd
Through China Youth Press

All rights reserved. No part of this book can be reproduced in any form or by any means, without the prior written consent of the publisher. All artwork, unless stated otherwise, is copyright ©2016 3dtotal Publishing or the featured artists. All artwork that is not copyright of 3dtotal Publishing or the featured artists is marked accordingly.

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人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。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-50856028
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号 01-2017-3871

图书在版编目(CIP)数据

精通场景设计：快速数字场景绘画完全教程 / 英国 3DTotal.com 公司编著；杨璇译. —北京：中国青年出版社，2017.8
书名原文：Master the Art of Speed Painting: Digital Painting Techniques
ISBN 978-7-5153-4826-1
I. ①精… II. ①英… ②杨… III. ①三维动画软件—教材 IV. ①TP391.414
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 160479 号

精通场景设计：快速数字场景绘画完全教程

英国 3DTotal.com 公司 / 编著 杨璇 / 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) 50856188 / 50856199
传 真：(010) 50856111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：曾 晟
责任编辑：刘稚清 张 军
封面制作：邱 宏
印 刷：北京彩和坊印刷有限公司
开 本：889×1194 1/16
印 张：15.5
版 次：2017 年 8 月北京第 1 版
印 次：2017 年 8 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-4826-1
定 价：108.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系
电话：(010) 50856188 / 50856199
读者来信：reader@cypmedia.com
投稿邮箱：author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

前言

作者：诺亚·布拉德利（Noah Bradley）

快速绘画就是接受约束，这样我们才可以享受自由。

无论那些约束是期限、主题、工具，还是技巧，我们选择的限制使我们能够更容易聚焦于实际创作。

面对一块空白画布和无限可能，我们毫无头绪。但如果面对的是，在30分钟内只使用画笔工具画一幅“火星上未来主义的男巫的画”，我们的头脑中立刻就会开始充斥各种想法；30分钟以后，我们将看着一幅完成的作品。

我认为快速绘画是有志向的专业艺术家最基本的练习之一。这并不是因为每一幅绘画需要快速完成，那并不是快速绘画所指的。快速绘画是关于学习效率、清晰思维和果断性的一门学问。当你只有30

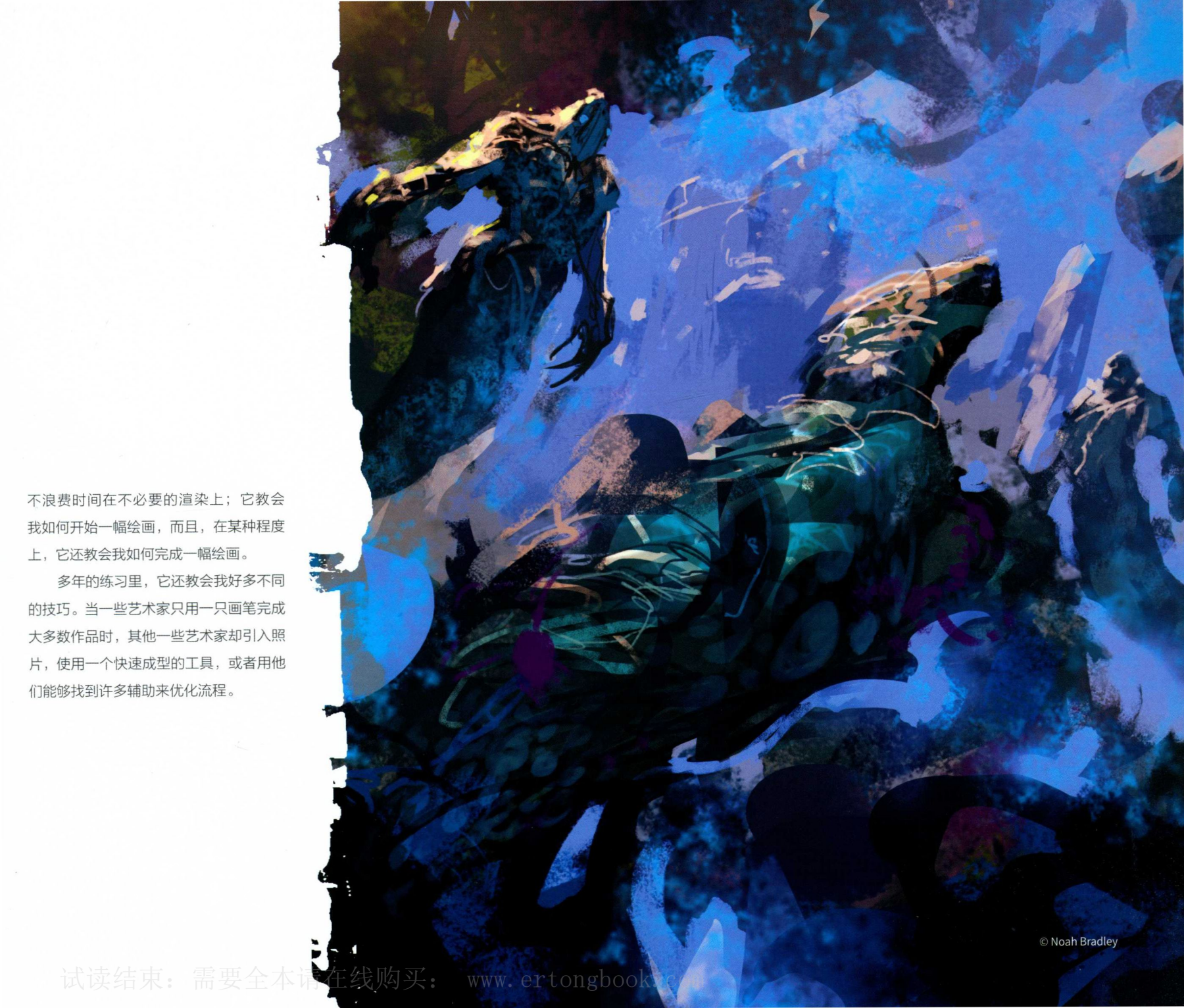
分钟（或者一两个小时）完成某件作品时，你没有时间尝试一打想法；你不能一次次将第一笔Ctrl+Z。你需要画下线条，然后让它们更清晰；你需要让你的时间有价值。你的原始想法需要完全简明，因为你不会有多个小时去提炼它。在绘画中做出清晰、果断选择的思维和能力，才是你从中开发的技能。这个技能贯穿于绘制任何作品的第一笔到20小时之后的最后一笔。

快速绘画有时受到一个不好的指责：据称它鼓励初学者仓促完成他们的作品。但是快速绘画并不意味仓促，因为仓促鼓励草率，如果你想创造一幅好的快速绘画，你不能草率。快速绘画并不一定是快速做事，通常它是指很好地做事。初学者容易看到时间流逝，尽量更快地下笔，

但这只会制造错误，而之后需要弥补。不断地画出草率的笔触来弥补其他草率的笔触，最后有的只是一片混乱。终究，他们学到，画下正确的东西会更好。第一次就做对，这样你不需要再做第二次！

你需要将速绘付诸实践，而且你需要非常高效地去做。这是为什么我认为速绘是如此好的练习的原因。当有一个探索细微差别或尝试然后放弃一堆想法的时机时，拥有在短时间内将一个想法从构想变成实现的能力至关重要。无论你是将那幅画展示给一位客户或只是给自己看，你需要能够从你脑中获取想法并将它们在现实世界中展现出来。

当我在美术学院的时候，我画了很多速绘，大多数都很糟糕，但是它教会我将想法落实是多么重要，向客户展示草稿，

不浪费时间在不必要的渲染上；它教会我如何开始一幅绘画，而且，在某种程度上，它还教会我如何完成一幅绘画。

多年的练习里，它还教会我好多不同的技巧。当一些艺术家只用一只画笔完成大多数作品时，其他一些艺术家却引入照片，使用一个快速成型的工具，或者用他们能够找到许多辅助来优化流程。

目录

前言	4	科幻风格：火星工厂	148
简介	8	幻想风格：面对你的恐惧	156
技巧	11	科幻风格：一个现代化的室内	166
自定义画笔	12	科幻风格：未来	172
照片拼接	24	幻想风格：不朽的废墟	176
作品欣赏	31	幻想风格：冰世界	180
2小时速绘	49	现实世界风格：城市速写	184
科幻风格：迟来的远征	50	现实世界风格：夜景	190
幻想风格：一个意想不到的地方	60	幻想风格：水路	198
恐怖风格：病房出口	70	30分钟速绘	203
现实世界风格：历史景观	80	科幻风格：移动实验室	204
恐怖风格：厄运头目	90	科幻风格：火星上的检查站	208
科幻风格：古老的海岸	96	幻想风格：让它流动	216
现实世界风格：海景	104	幻想风格：战船飞行	224
幻想风格：夜间风暴	114	黑色电影风格：砰——10分钟!	228
幻想风格：穹顶	126	托马斯·斯科尔斯 的大师班	233
幻想风格：宁静	132	认识艺术家	246
1小时速绘	137		
科幻风格：被遗忘的探险家	138		

英国3DTotal.com公司 / 编著 杨璇 / 译

精通场景设计

快速数字场景绘画完全教程

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国出版

3dtotal
PUBLISHING

目录

前言	4	科幻风格：火星工厂	148
简介	8	幻想风格：面对你的恐惧	156
技巧	11	科幻风格：一个现代化的室内	166
自定义画笔	12	科幻风格：未来	172
照片拼接	24	幻想风格：不朽的废墟	176
作品欣赏	31	幻想风格：冰世界	180
2小时速绘	49	现实世界风格：城市速写	184
科幻风格：迟来的远征	50	现实世界风格：夜景	190
幻想风格：一个意想不到的地方	60	幻想风格：水路	198
恐怖风格：病房出口	70	30分钟速绘	203
现实世界风格：历史景观	80	科幻风格：移动实验室	204
恐怖风格：厄运头目	90	科幻风格：火星上的检查站	208
科幻风格：古老的海岸	96	幻想风格：让它流动	216
现实世界风格：海景	104	幻想风格：战船飞行	224
幻想风格：夜间风暴	114	黑色电影风格：砰——10分钟！	228
幻想风格：穹顶	126	托马斯·斯科尔斯 的大师班	233
幻想风格：宁静	132	认识艺术家	246
1小时速绘	137		
科幻风格：被遗忘的探险家	138		

前言

作者：诺亚·布拉德利（Noah Bradley）

快速绘画就是接受约束，这样我们才可以享受自由。

无论那些约束是期限、主题、工具，还是技巧，我们选择的限制使我们能够更容易聚焦于实际创作。

面对一块空白画布和无限可能，我们毫无头绪。但如果面对的是，在30分钟内只使用画笔工具画一幅“火星上未来主义的男巫的画”，我们的头脑中立刻就会开始充斥各种想法；30分钟以后，我们将看着一幅完成的作品。

我认为快速绘画是有志向的专业艺术家最基本的练习之一。这并不是因为每一幅绘画需要快速完成，那并不是快速绘画所指的。快速绘画是关于学习效率、清晰思维和果断性的一门学问。当你只有30

分钟（或者一两个小时）完成某件作品时，你没有时间尝试一打想法；你不能一次次将第一笔Ctrl+Z。你需要画下线条，然后让它们更清晰；你需要让你的时间有价值。你的原始想法需要完全简明，因为你不会有多个小时去提炼它。在绘画中做出清晰、果断选择的思维和能力，才是你从中开发的技能。这个技能贯穿于绘制任何作品的第一笔到20小时之后的最后一笔。

快速绘画有时受到一个不好的指责：据称它鼓励初学者仓促完成他们的作品。但是快速绘画并不意味仓促，因为仓促鼓励草率，如果你想创造一幅好的快速绘画，你不能草率。快速绘画并不一定是快速做事，通常它是指很好地做事。初学者容易看到时间流逝，尽量更快地下笔，

但这只会制造错误，而之后需要弥补。不断地画出草率的笔触来弥补其他草率的笔触，最后有的只是一片混乱。终究，他们学到，画下正确的东西会更好。第一次就做对，这样你不需要再做第二次！

你需要将速绘付诸实践，而且你需要非常高效地去做。这是为什么我认为速绘是如此好的练习的原因。当有一个探索细微差别或尝试然后放弃一堆想法的时机时，拥有在短时间内将一个想法从构想变成实现的能力至关重要。无论你是将那幅画展示给一位客户或只是给自己看，你需要能够从你脑中获取想法并将它们在现实世界中展现出来。

当我在美术学院的时候，我画了很多速绘，大多数都很糟糕，但是它教会我将想法落实是多么重要，向客户展示草稿，

不浪费时间在不必要的渲染上；它教会我如何开始一幅绘画，而且，在某种程度上，它还教会我如何完成一幅绘画。

多年的练习里，它还教会我好多不同的技巧。当一些艺术家只用一只画笔完成大多数作品时，其他一些艺术家却引入照片，使用一个快速成型的工具，或者用他们能够找到许多辅助来优化流程。

© Noah Bradley

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

在这本书中，你将看到一些非凡的艺术家的创作技巧、思想和绘画过程。你将看到他们将空白的画布变成漂亮的绘画。你将看到他们将一个简单的任务变得有趣，而且你会看到他们是如何做到的。你将看到可以提高你自己作品水平的工作方法和思考方法。所以偷走最好的，当你发现创作作品的最佳方式时，模仿他们的技巧。

然后开始快速绘画。加入一个小组，找一个煮蛋计时器，然后开始尝试。你可能画出一些糟糕的画，但这是整体思想，因为如果我们画了足够多的糟糕作品，我

们也一定会画出一些好的作品。而且如果我们画出了足够多的好作品，最终我们甚至会画出杰出的作品。

诺亚·布拉德利

Art Camp的创始人和The Sin of Man的创作者

澳大利亚，墨尔本

www.noahbradley.com

简介

什么是快速绘画？人们如何精通它？对于偶然的局外人或缺少经验的艺术家，快速绘画看起来可能是一个达到目的的手段——一个将想法付诸实践的快速方法，可以用于创作一个更长、完成度更高的作品或给客户展现概念设计，而不是一门独特的艺术。

快速绘画是一个完美的方法，各种能力的艺术家可以借此开发和完善他们的工作流程和过程。尽管被称为“快速绘画”，然而速度并不是一切；或许应该称为“计时”绘画。它并不是指冲刺到终点或赶时间，而是指有效地、智慧地利用你的时间。随机画下笔触或纹

理，与制作一个深思熟虑、有条理的构图之间是有巨大区别的。

与此同时，记住你并不是在创作一幅完成的杰作；快速绘画与创作过程相关，以及你想在过程中收获什么。请学会有效地利用时间，思考你在可支配的时间里想完成什么。

在这本书中，许多非常杰出的专业艺术家示范了他们快速绘画的工作流程，包括广泛使用的产业方法和技巧，如用照片拼接创造构图、添加纹理、使用自定义画笔和一些好的老式“绘画”。速绘是一个启发灵感的折中主义汇编和任何艺术家都能快速有效地将想法和概

念落实的有用方法。

永远不要害怕做错或做得“一团糟”，因为并没有一个真正正确或错误的快速绘画方法；你只需要找到对你有效的方式和工作流程。那么开始吧，最重要的是有趣！

黛比·科丁 (Debbie Cording)

初级编辑

3dtotal 出版公司

可下载的资源

请登陆www.3dtotalpublishing.com/resources

下载你的免费资源

技巧

节省时间的技巧是快速数字画家需要掌握的至关重要的技巧。如果你在一个有限的时间内工作，你不需要或不想浪费宝贵的时间亲手创作一切。在这个部分，马尔钦·鲁宾科沃斯基 (Marcin Rubinkowski) 分享

他如何制作自定义画笔以及如何将它们用于创作了不起的场景，而约安·杜米特雷斯库 (Ioan Dumitrescu) 则会向你展示如何使用照片，拼接、创造出一把有质感的枪。