

CGC
动漫游戏学院

美国插画大神

《环太平洋》概念设计师
《上古卷轴》

基斯·汤普森
技法全指南

鬼怪世界

如何设计与绘画怪物形象

[美] 基思·汤普森 著
王毅 王梦 译

上海人民美術出版社

鬼怪世界

如何设计与绘画怪物形象

[美] 基思·汤普森 著

王毅 王梦 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

鬼怪世界:如何设计与绘画怪物形象/(美)基思·汤普森著;王毅,王梦译.--上海:上海人民美术出版社,2018.1

(动漫游戏学院)

书名原文:Drawing and Painting the Undead

ISBN 978-7-5586-0634-2

I. ①鬼… II. ①基…②王…③王… III. ①漫画-绘画技法 IV.

① J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第288828号

Drawing and Painting the Undead

Copyright © 2008 Quarto Inc.

First edition for the United States and Canada published in 2008 by Barron's Educational Series, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by photostat, microfilm, xerography, or any other means, or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner.

Rights manager: Doris Ding

中文简体版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有,侵权必究

合同登记号:图字:09-2017-992

动漫游戏学院

鬼怪世界

——如何设计与绘画怪物形象

著者:[美]基思·汤普森

译者:王毅 王梦

策划:姚宏翔

统筹:丁雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:马永乐

技术编辑:季卫

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印刷:广东博罗园洲勤达印务有限公司

开本:889×1194 1/16 印张8

版次:2018年1月第1版

印次:2018年1月第1次

书号:ISBN 978-7-5586-0634-2

定价:68.00元

目录

前言 6

关于本书 7

第一篇 基础工作 8

恐怖再现 10

获取灵感 12

传统绘制 16

电脑绘制 18

收集创意 20

逐步建构 22

解剖展示 24

腐烂层面 30

幽灵姿势 32

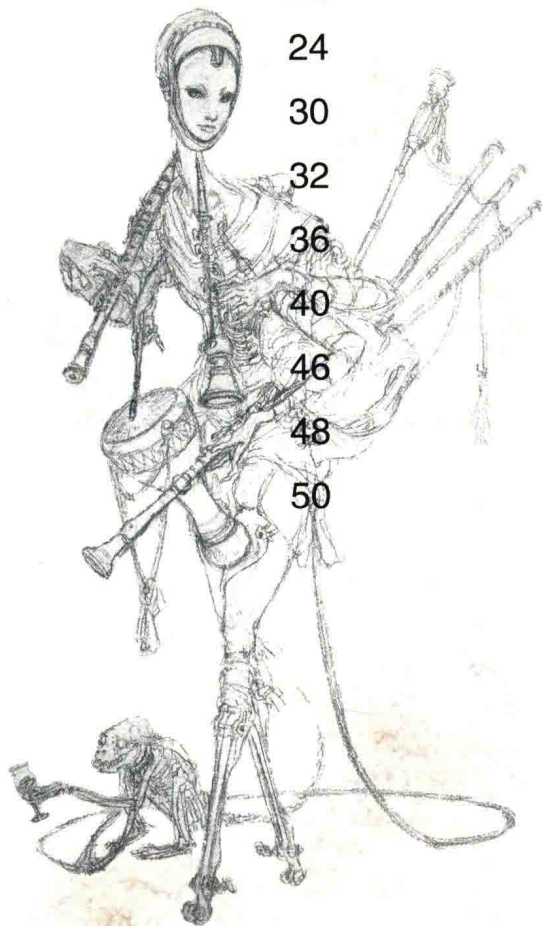
添加血肉 36

氛围渲染 40

神秘背景 46

细节刻画 48

画家样例 50

图书在版编目(CIP)数据

鬼怪世界:如何设计与绘画怪物形象/(美)基思·汤普森著;王毅,王梦译.--上海:上海人民美术出版社,2018.1

(动漫游戏学院)

书名原文:Drawing and Painting the Undead

ISBN 978-7-5586-0634-2

I. ①鬼… II. ①基…②王…③王… III. ①漫画-绘画技法 IV.

① J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第288828号

Drawing and Painting the Undead

Copyright © 2008 Quarto Inc.

First edition for the United States and Canada published in 2008 by Barron's Educational Series, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by photostat, microfilm, xerography, or any other means, or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner.

Rights manager: Doris Ding

中文简体版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有,侵权必究

合同登记号:图字:09-2017-992

动漫游戏学院

鬼怪世界

——如何设计与绘画怪物形象

著者:[美]基思·汤普森

译者:王毅 王梦

策划:姚宏翔

统筹:丁雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:马永乐

技术编辑:季卫

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印刷:广东博罗园洲勤达印务有限公司

开本:889×1194 1/16 印张8

版次:2018年1月第1版

印次:2018年1月第1次

书号:ISBN 978-7-5586-0634-2

定价:68.00元

目录

前言 6

关于本书 7

第一篇 基础工作 8

恐怖再现 10

获取灵感 12

传统绘制 16

电脑绘制 18

收集创意 20

逐步建构 22

解剖展示 24

腐烂层面 30

幽灵姿势 32

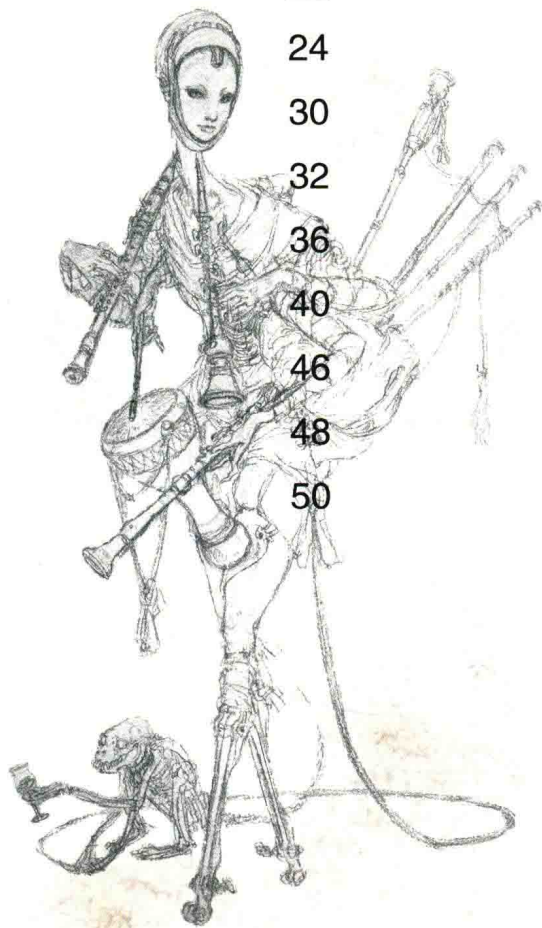
添加血肉 36

氛围渲染 40

神秘背景 46

细节刻画 48

画家样例 50

第二篇 半条命

食人肉兽

马尼娜鬼

食尸鬼

惊尸术士

自答幽怪

西地僵尸

豹族武士

医学怪物

鬼魂孕育

黑色幽怪

第三篇 行走之尸

真菌行尸

木乃伊

人畜怪兽

借尸亡魂

骷髅武士

吟唱女鬼

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

牛角怪兽

机械僵尸

祭祀巨人

96

98

100

第四篇 虚空幽怪

吸血鬼

女妖利林

蝙蝠鬼魂

集聚鬼魂

耶克希娜鬼

阿波罗生物

冥河使者

老物成精

尸骨阴魂

怀孕女鬼

撒拉逊鬼

102

104

106

108

110

112

114

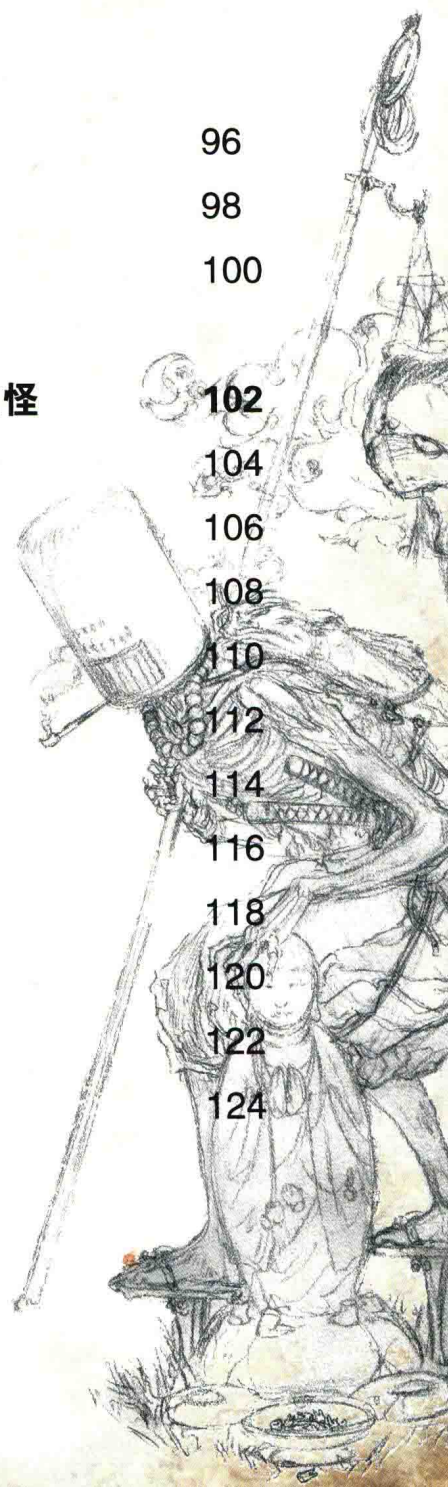
116

118

120

122

124

Drawing and Painting the *Undead*

鬼怪世界

如何设计与绘画怪物形象

[美] 基思·汤普森 著

王毅 王梦 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

鬼怪世界:如何设计与绘画怪物形象/(美)基思·汤普森著;王毅,王梦译.--上海:上海人民美术出版社,2018.1

(动漫游戏学院)

书名原文:Drawing and Painting the Undead

ISBN 978-7-5586-0634-2

I. ①鬼… II. ①基… ②王… ③王… III. ①漫画-绘画技法IV.

① J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第288828号

Drawing and Painting the Undead

Copyright © 2008 Quarto Inc.

First edition for the United States and Canada published in 2008 by Barron's Educational Series, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by photostat, microfilm, xerography, or any other means, or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner.

Rights manager: Doris Ding

中文简体版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有,侵权必究

合同登记号:图字:09-2017-992

动漫游戏学院

鬼怪世界

——如何设计与绘画怪物形象

著者:[美]基思·汤普森

译者:王毅 王梦

策划:姚宏翔

统筹:丁雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:马永乐

技术编辑:季卫

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印刷:广东博罗园洲勤达印务有限公司

开本:889×1194 1/16 印张8

版次:2018年1月第1版

印次:2018年1月第1次

书号:ISBN 978-7-5586-0634-2

定价:68.00元

目录

前言 6

关于本书 7

第一篇 基础工作 8

恐怖再现 10

获取灵感 12

传统绘制 16

电脑绘制 18

收集创意 20

逐步建构 22

解剖展示 24

腐烂层面 30

幽灵姿势 32

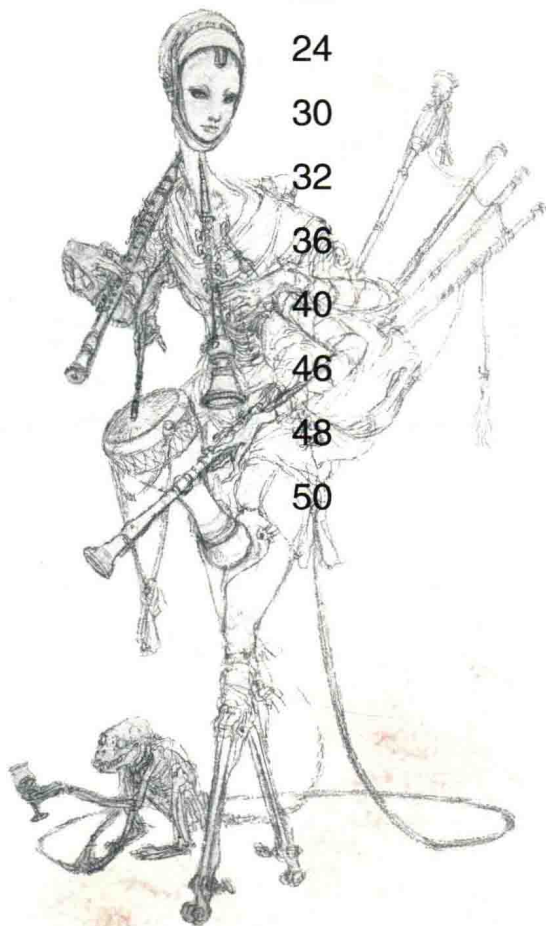
添加血肉 36

氛围渲染 40

神秘背景 46

细节刻画 48

画家样例 50

第二篇 半条命

食人肉兽	62
马尼娜鬼	64
食尸鬼	66
惊尸术士	68
自答幽怪	70
西地僵尸	72
豹族武士	74
医学怪物	76
鬼魂孕育	78
黑色幽怪	80

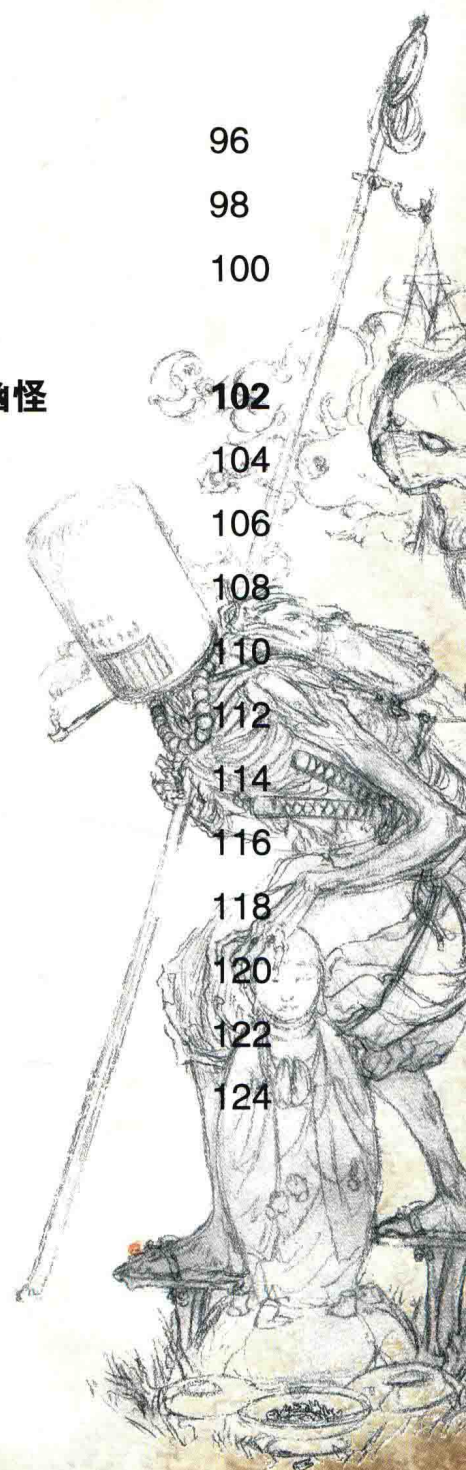
第三篇 行走之尸

真菌行尸	84
木乃伊	86
人畜怪兽	88
借尸亡魂	90
骷髅武士	92
吟唱女鬼	94

牛角怪兽	96
机械僵尸	98
祭祀巨人	100

第四篇 虚空幽怪

吸血鬼	104
女妖利林	106
蝙蝠鬼魂	108
集聚鬼魂	110
耶克希娜鬼	112
阿波罗生物	114
冥河使者	116
老物成精	118
尸骨阴魂	120
怀孕女鬼	122
撒拉逊鬼	124

前言

自有时间以来，人类的各种文明就孕育了幽灵鬼怪的种种观念。这些幽灵鬼怪象征着死亡的恐怖，并始终行走在活人之中。每个人都知道所说的“鬼怪”其实是什么，但各种文化精神领域对“鬼怪”的普遍接受，却已经因时间、历史和地域而涂染上了不同的色彩。

例如，中世纪时期，饥饿与瘟疫被认为是死神的化身。到了维多利亚时期，与古屋相纠缠的种种幽灵，被认为是对这一时期理性主义的一种直接反弹。当代出现的蛇神之类，则反映了社会对基因工程这类科学研究蕴含风险的持续担忧。

本书包括平面艺术的基础和精彩设计的原则两个方面，向你展示如何创作出那种令人毛骨悚然的形象。

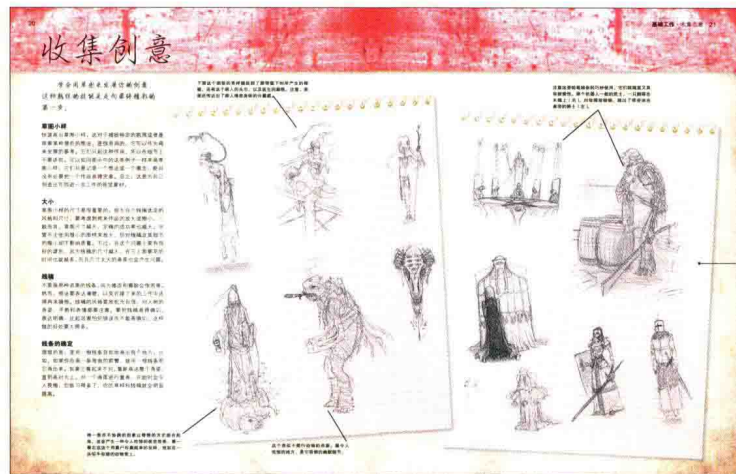
关于本书

怎样绘制出令人毛骨悚然的幽灵鬼怪形象？你所需要的一切在这本书里都找得到。第一部分向你讲解绘制这类形象所需要的各种材料和关键技能，以及画面构成的各个要素，比如构图和明暗处理。本书的核心内容是第二部分的莹窟形象。这一部分图示解说了30幅令人恐惧的不同幽灵鬼怪形象，一步步介绍怎样来绘制它们。

基础工作

(8-55 页)

该部分包含绘制各类令人毛骨悚然形象的实用建议，为那些想在这个特殊领域进行探索的人们提供帮助，同时还提供一些绘画工具和技能方面的信息，这些信息在你绘制这类形象时可能用得着。而且，这些信息的亦可用来绘制任何形象。

专业画家怎样做
讲解专业画家们怎样创作他们的作品，从最初的概念发展到最终的定稿。

莹窟幽灵

(56-125 页)

这是本书的主要内容。用一部令人毛骨悚然的幽灵鬼怪名录，向读者介绍了这些可怖形象。它们被分成三类：半条命、行走之尸、虚空幽怪。从创意初始到最终定稿，对每种形象绘制的每一步都作了详尽解说。你既可以在本书已经绘出的形象上面进行再创作，也可以利用这些形象作为自己新创作形象的灵感来源。

重新绘制

介绍一些实用信息，教你如何对这些形象进行再创作。

草图小样

用草图小样来分析艺术家们最早的勾勒和想法。

独特之处

本书对各种幽灵鬼怪形象的独特之处，比如各自的道具或装束，都进行了详细讲解。

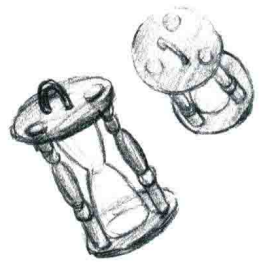
多视点解说

书中这些幽灵鬼怪形象，有许多都是从多个不同角度的视点来解说的，呈现出画家是怎样对它们进行立体塑造的。

背景故事

在本书中，凡有必要，均会向你讲解某个幽灵鬼怪的由来。

基础工作

人们所说的幽灵鬼怪，专指那些已死但仍具有活人行为的一类存在。它们的形象出现在各种传奇故事和小说作品里，尤其是那些奇幻和恐怖作品中。这些幽灵鬼怪可能是一些无形的灵魂，比如幽灵或鬼魂；也可能是有形之物，比如吸血鬼、骷髅和行尸。本书这一部分就通过选择理想的绘制工具和建立自己的工作室向你提供建议，并且告诉你用速写本来随时捕捉创作灵感是多么有价值。归根到底，你创作的那些幽灵鬼怪形象，就是你表现在画纸上的那些灵感和兴趣的结晶。

恐怖再现

本书中描绘的这些可怖形象，传达着幽灵鬼怪绘画这门伟大艺术的一种神奇吸引力。人们的感官会受到冲击，鲜血顿时凝固，后脊梁发麻。这类极具震撼力的形象、怪异的空间以及阴森的地下世界，使你的牙齿禁不住打颤。

▲ 源于塞勒姆

(塞勒姆为美国马萨诸塞州东北部城市，因1692年此地的巫师审判和纳森尼尔·霍桑的“七墙之房”而闻名于世。译者注)

创作者：梅卡姆·布朗

17世纪，当时奉行清教徒生活的社会被暗黑的毒气与根深蒂固的迷信所笼罩。此时一位两眼全瞎，全身皮肤像蛇皮一样的女巫，成为了野蛮、伪善和偏见的恐怖化身。这些野蛮、伪善和偏见引发了一场巫术狂热，最终成为降临在当时欧洲和新英格兰的大屠杀——一场从1500年持续到1650年的大屠杀。

▲ 木乃伊

创作者：安妮·斯托克斯

埃及的木乃伊跳出了时空与物质的界限，它们的本质就是不可毁灭与永存，在等待着复苏。这位伟大的法老如同喝了长生不老药，注定要永远纠缠在活人世界，燃烧在邪恶心灵里的饥渴被极度抑制着。

▲ 杀手

创作者：波尔·格莱德

在一片烧焦的废墟上，一个陌生的入侵者出现了，他既是新生也是死尸。这位可怕的入侵者是这片土地的后代，他被赋予了一个毁灭者应具备的一切，他从这片废墟中站了起来。这片饱受蹂躏和侵略的土地造就了这个对人类充满仇恨的杀手，他来到这里，搜寻每一个男人、女人和儿童。

▼ 生命火种

创作者：波尔·格莱德

在这里，幽灵鬼怪与周围的沼泽地有着一种古老的共生关系。由于这些沼泽地已经遭到长时间的污染与滥用，所以这些幽灵鬼怪在本质上就攫住了此处的生命本质，这片土地能否留存依赖着这一本质。如果它们死去，那么这片土地也将跟着死去。栖息于这片土地的幽灵鬼怪们已无能量留给自己，只够用来维持这片土地。

获取灵感

令人毛骨悚然的艺术并不存在于虚无之中，而是要呈现为形状和颜色。画家善于利用种种来源和人们感兴趣的领域很重要，一个丰富的视觉资料库是任何艺术家都离不开的。

传统来源

妖怪藏在你的床下，吸血鬼和幽灵潜伏在阴暗处——恐怖实质是由于你的心理恐惧。古代人害怕一切他们不明白的东西——自然世界里发生的种种事情、死亡与疾病，

现代社会害怕自己所不能控制的东西——恐怖主义、生物研究带来的各种危害或者是隔壁的食人汉。如果你想弄清楚那些吸引你的、令你惊叹或恐怖的种种概念，那么就花时间去搜寻各种资料吧，无论是古代的还是现代的。

死神蚀刻画

这是一幅1843年的《死亡的舞蹈》，死神在女修道院长前显得羞怯。

▲ 神话中的怪物

卡拉瓦乔的《美杜莎》（创作于1598-1599年），捕捉了这位蛇发女怪的吃惊凝视，我们可以看到她那挣扎的表情、因恐惧而发出嘶嘶响声的嘴和盘卷的蛇发。（米开朗琪罗·梅莉斯·卡拉瓦乔，1573-1610，意大利巴洛克画家，代表性作品如《耶稣遗体的下放》，富于浓烈的写实主义，并创新地运用了光线。译者注）

经典来源

古代神话提供了丰富的幽灵鬼怪形象，比如蛇发女怪美杜莎和冥府守门狗——守护冥府入口的长有三个头的恶犬，还有作为战争、疾病和恐惧之化身的令人印象深刻的那些幽怪形象。

解剖学和艺术

纵观历史，人体构造一直让艺术家们着迷，而解剖研究和医学曾被认为是非常神秘的事情。近年来，德国解剖学家冈瑟尔·冯·哈根举办了非常成功的巡展——《人体世界》，展出了被保存下来的完整人体，以及不同的身体部件。借助一种叫“塑化”的当代技术，人体的内在解剖结构就向世人展示出来了。

欧洲文化与其他文化

刚开始创作时，绘画者会发觉源于中世纪的死神形象很有意思，愿意从那里取材。但是，不要让自己仅仅局限在欧洲资源中。中美洲和非洲的传统中也有着各自的奇异嗜血魔怪，为创作提供了很好的素材。此外，更显轻灵一些，东方艺术中也有着许多优雅和难以捉摸的神灵鬼怪。

▲ ► 与死人的交谈

阿兹台克（左）和墨西哥（右）宗教仪式上使用的面具，巫师们戴着它站在茱窟前与鬼魂交谈。