

构思

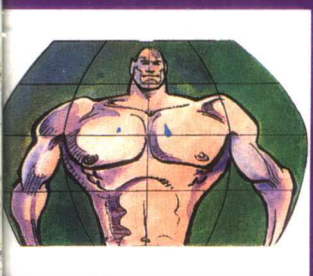
怪物

明暗色调

刀剑与巫术

变形

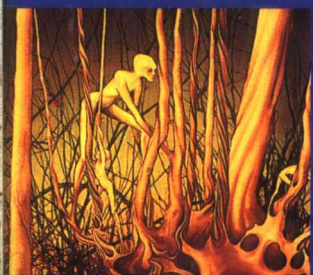
魔幻与科幻绘画 技法百科全书

技法指导综合全面

展示作品富有灵感

约翰·格兰特 / 龙·提尼尔

黑龙江人民出版社

拟人化

夸张

不可能有的建筑物

性格描绘

体语

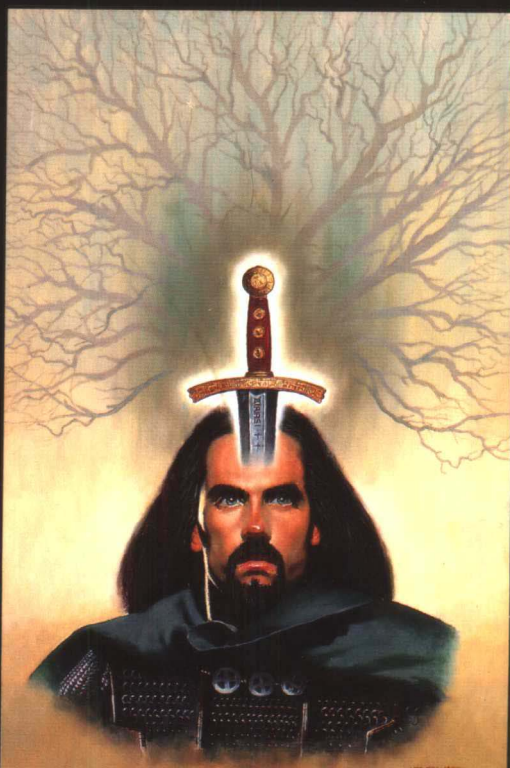

纹理效果

太空器

魔幻与科幻绘画 技法百科全书

莱斯·爱德华兹，银树

克里斯·阿基里俄斯，公元前的亚马逊人

魔幻与科幻绘画 技法百科全书

约翰·格兰特 / 龙·提尼尔

黑龙江人民出版社

黑版贸审字 08-96-0044

本书由英国阔拓出版集团(Quarto Publishing Plc) 授权中国黑龙江人民出版社独家出版中文简体字版, 黑龙江版权代理中心代理版权。

野蛮人柯南,
选自奇异连环漫画

三只眼工作室策划

刘 忠 吴士元 张雨人 方大伟 徐晓飞

魔幻与科幻绘画技法百科全书

作者: [英] 约翰·格兰特 龙·提尼尔

译者: 彭正清 李向平

审校: 张雨人 吴士元

责任编辑: 李文方 李兵

特邀编辑: 冯 莉

装帧设计: 方大伟

出版 黑龙江人民出版社

哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼

发行 全国各地新华书店

印刷 深圳利丰雅高印刷有限公司

开本 222 × 222mm

印张 12

版次 1999年1月第1版

印次 1999年1月第1次印刷

印数 1-5000册

书号 ISBN 7-207-04133-0/J·96

定价 128.00元

邮购 哈尔滨市第202号邮政信箱(请注书名, 免邮资)

咨询 电话 0451-8370148 传真 0451-8372143

格拉厄姆·布莱斯曼,
雷鸟1和2

吉姆·彭斯, 三人组合

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

保罗·戴维斯, 恶魔国王

目录

引言	6	色情作品与异族事物	74
构思	12	夸张	76
24 工具和材料		虚构的透视	78
铅笔·圆珠笔	26	太空器	82
墨汁	28	人与类人动物	88
毡头笔·色粉笔	30	空间与深度的幻觉	92
喷笔·丙烯树脂	32	不可能有的构筑物	94
油画颜料·水粉颜料	34	并置	98
水彩颜料·混合画法	36	明暗色调	100
底色	38	刀剑与巫术	104
40 构思与表现		镜中世界	108
变换现实生活	42	112 题材	
拟人化	46	高度的幻想	114
体语	50	怪异景色	122
性格描绘	52	幻想作品	130
连环漫画	56	凶杀	148
电脑清晰度增强处理	62	出版	170
怪物	66	索引	172
置换	70	致谢	176
变形	72		

引言

幻想艺术是一门具有丰富想象力的艺术。它是毫无止境的。作为幻想画家，你可以拥有无限广阔的天地来表现你自己。谁也不能阻止你。

人间乐园 (三联画) 希罗尼莫斯·波希 (约1460-1516) 作, 马德里普拉多美术馆收藏。

右图：葫芦上的仙女阿兰·贝克作。用水彩、钢笔与墨水、色粉笔、漂白剂、铅笔与喷笔绘制。题材不用说，画中的形象几乎可以说是出自波希的《地狱花园》。

下图：白衣骑士刘易斯·卡罗尔的《镜中世界》插图。约翰·坦尼尔爵士作。坦尼尔完全像其他任何插图画家一样能抓住要点，也许今天看来也保证了画中形象完全符合卡罗尔本人的想象。

不论你是一个创作者还是一个“欣赏者”，极好的幻想会给你带来乐趣。幻想以其各种各样的形式给你提供一个广阔的富于想象力的尽情陶醉的天地。当然，这并不是说，幻想艺术领域的创作就可以自我放纵地进行，如果你想取得成就，克制和训练还是极其重要的，但是幻想为你提供一种远比其他任何艺术形式更为自由的创作天地：确确实实，幻想艺术凭借的是艺术家充分发挥其想象力。

幻想的范围

幻想可以用四种主要形式（美术、文学语言、连环漫画和电影）表现出来。与几乎其他任何创作形式的情况不一样，这四种形式的理论基础却是相同的：表达方法可以多种多样。但是在创造过程中，不同的幻想形式之间并没有严格的界限。所有的幻想形式取得成功都取决于创意的冲动——将创意发展成可以充分认定的事物。

说起来，似乎用文字表现的幻想与幻想美术之间存在很

齐奥德创作的插图，奇异连环漫画#6封面野蛮人柯南。

大的差异，就好像一本书与其封面有所不同一样。不过，很多方面的指导原则却都相同。两者都是运用想象力，表现富有创新精神的思想。两者都是在探索幻想所赋予的观念方面的自由王国。许多思想可以在两种表现形式之间自由交换。一个打算创作一件新艺术作品的幻想画家必须经历同样的思维过程——必须进入同样的精神状态——就像一个幻想作家着手创作一部新小说一样。我的作品创意将导向何处？我现在是否需要将我的创意再仔细想想，还是我需要让我的想象将我引向只有我到达那里才发现目的地的旅途上。爱好者要通过什么或多少观念王国才准备追随我？我可以偏离正统观念有多远？

当然，并不是所有的幻想画家都会这样想。我们周围有许多平庸的缺乏想象力的幻想艺术，就像有许多平庸的缺乏想象力的幻想小说一样。但是，其中最出色的都是旨在发现充满幻想的游乐天地。类似的情况同样也适用于喜剧和电影的创作者。

值得记住的另一点就是，许多优秀的幻想绘画都是有情节的。它们也许为你仅仅展示一个事件，但是它所描绘的却向你提出挑战，要求你想象出两个不同的故事：以前发生过的事情和以后将发生的事情。

这一切来自何处

幻想艺术并不是一种新的体裁：史前洞窟画似乎就描绘过像独角兽之类的怪物。至于文明世界产生的一些最早期的绘画，诸如描述亚述的半人半鱼奥安尼斯的绘画，这些也许都具有某种宗教的原因，但是确实几乎都是一些想象出来的东西。

如果人们要选定一幅现代幻想艺术的雏形，那就只能挑选希罗尼莫斯·波希（约1460~1516）创作的《人间乐园》。在画中我们看到的情景都是许多几乎臻于成熟，甚至潜移默化地渗入20世纪后期幻想艺术的题材。这些题材有妖魔鬼怪、令人难以置信的建筑物和异乎寻常的景色以及几个世纪以后被诸如萨尔瓦多·达里（1904~1989）、马克斯·恩斯特（1891~1976）、勒内·玛格利特（1898~1967）以及后来的H.R. 吉格尔（1940~）等超现实主义画家沿袭和精炼的所有想法怪异的感觉。

它们仍然影响着幻想艺术，不过还有其他因素。也许自维多利亚时代最活跃，当时随着幻想小说的蓬勃发展，带动了绘画技巧的前进，导致富有强烈的想象力和艺术诱惑力的插图书籍的出版。在这方面最早的有名的艺术家也许是“疯狂的”约翰·马丁（1789~1854），他宏大的壮观惊人的画面充满了诸如世界末日善恶大决战之类的题材，如《神诛大日》（1933）等。他以他那种广阔的想象力为弥尔顿的《失乐园》这本书

创作了插图。他的作品挤满了面孔卑微的群众，背景却是奇幻的建筑和预示世界末日恐怖的大火，对当代的艺术家布鲁斯·佩宁顿、克里斯·福斯、约翰·伯基、吉姆·彭斯、大卫·A·哈代、约翰·哈里斯以及杰弗·泰勒都有显著的影响。

由刘易斯·卡罗尔、J.M.巴里、乔治·麦克唐纳、安德鲁·兰以及无数其他作家努力而兴起的幻想小说，大大激发了像古斯塔夫·多雷（1832~1883）之类艺术家的创作能力。约翰·坦尼尔爵士（1820~1914）得到卡罗尔有力支持，为《阿丽思漫游奇境记》创作的作品预示着像亚瑟·拉克汉姆（1867~1937）、查尔斯·鲁宾逊（1870~1937）及其弟弟威廉·希思·鲁宾逊（1872~1944）、埃德蒙·杜拉克（1882~1953）和呢称温尼的《Pooh》杂志插图画家E.H.谢泼德（1879~1976）等的出现。

在同一时期，法国画家阿尔伯特·罗比达（1848~1926）以他对人类未来的讽刺性的思索为各种各样的书籍创作了大量插图，在上述许多艺术家中，他的作品更接近希思·罗宾逊的古怪的风格。荷兰版画设计家M.C.埃歇尔（1902~1972）的精细的怪异手法在诸如伊恩·米勒之类画家的作品中得到了有力的表现。

美国画家转向幻想艺术的过程比较缓慢。虽然一方面，出现了像格兰德·伍德（1892~1942）与安德鲁·怀斯（1917~）之类画家，他们表达的题材完全是现实主义的，然而他们表现的风格却富有明显的幻想色彩（迈克尔·休兰也许可以说是他们精神方面的继承者之一），但是，霍华德·派尔（1853~1911）由于其作品与学说的巨大影响，堪称为“美国插图之佼”。他的艺术作品和伍德与怀斯的作品一样，人的形象占据着主要的地位，而人的形象也一直在弗兰克·弗雷兹达（1928~）及其学生如鲍里斯·瓦列霍创作的许多美国幻想艺术作品中始终存在的形象。马克斯菲尔德·帕里斯（1870~1976）的独具特色的“田园牧歌”式传统仍然对许多幻想封面艺术作品发生明显的影响，其典型的技法是把不重要的人物形象由广阔的背景衬托而更显得相形见绌；提姆·怀特就是这样一位实践者。这种小小的人物形象刻划于似乎无限广阔的环境中的“田园牧歌”式传统从马丁那具有现代倾向的作品中可以看出已被继承下来。

当然，其他许多过去的大师如亨利·富塞利（1741~1825）、理查·多伊尔（1824~1883）和理查德·达德（1819~1887）等也在潜心地把这一感化力运用在幻想艺术之中。这张名单可以没完没了地开列下去。只要你想创作有关当代的和未来的具有高技术的幻想艺术，你要是借助书本或者尽可能对

上图：独角兽油画颜料、喷绘。
汤姆·琴托拉绝妙而又极富想象力地捕捉了传统的具有浪漫幻想色彩而又深沉抑郁的怀旧情感。

下图：钻石与蟾蜍No.3 水彩
阿弥·布莱克歇尔。体现了连环漫画更多的动态风格的幻想插图的优雅传统。

Masamune Shirow创作并为之作插图的新自治领坦克警察中的一幅Manga画。

过去这类画家的作品有所了解，你就会变得聪明起来。虽然他们的题材的许多细节也许大不相同，但他们会使你大受裨益。

在过去一二十年间，西方的幻想艺术更是纷繁多样，幻想画家显露出极其广泛的文化影响。日本的manga也已使人们感到了它的存在。超现实主义有东山再起之势。六七十年代的迷幻艺术虽然消声匿迹，但是它的精神影响仍然存在。喷绘这种新型的工具开创了强有力的优越的时期。就像在维多利亚时代一样，印刷技术的日趋完善激发了幻想画家们以各种不同的手法进行多种多样的实验，例如用拼贴艺术与混合画法获得了精美的色彩与造型效果。幻想艺术已不再被认为只适用于作幻想小说、末流低级杂志的封面和唱片封套：正流小说、挂历、广告（特别是包括电视与电影广告在内）、戏剧海报、商品包装、T恤衫，所有这些都可以用幻想艺术来美化装饰。

你的所有这一切古怪的想法来自何处？

按传统的方式，这是所有幻想创作者都要经常面临的问题，同样传统的回答是：其中一部分已经存在于现实的世界里，有些就是所有幻想家所共同享有的材料库，而其中有些则刚刚……出现。最后一种类型很引人注目。谁也不会传授想象力。同时过去陈腐的题材，不管你掌握还是没有掌握它，实际上都不是真正可靠的。所有的人都有想象力；举一个简单的例子，我们大家都会想到我们自己的将来，这就是一种富有想象力的行为。儿童常常生活在一个比人世更富于幻想的世界里。但是，随着我们年龄的增长，我们中间大多数人都竭力抑制我们的想象力，我们必须冲破这个幻想常常遭到人们忽视的现实世界的束缚。

但是，想象力并不是一种一旦受到约束就永远消失的东西。所有幻想创作的诀窍就是重新发掘儿童时代的想象力，然后或许增添成年后所受到的赋予怪异形式的训练。它同为儿童创作的那些最美妙的幻想艺术不是一种巧合；通过对儿童时代重新探索，成年人往往可以重新回到他们曾经体验过的“魔幻般的境界”。这样，上面曾提到的几个画家以他们为儿童创作的优秀插图而为世人永远难忘就不足为奇了。

儿童时代仅仅是你要涉足的领域之一。任何人，不管他们认为自己的想象力达到什么程度，若是踏踏实实地去深入探查这一领域，就会扩大他们的幻想意识的范围。梦幻世界是另一种领域，允许你的想法追随最初的意念行驶在它的轨道上，不管这个过程多么可笑，而任其是是非非。也许你可以读读吉本的《罗马帝国的衰亡》，看看有关量子物理学的通俗读物或你们当地报纸，要不就去参观美术馆、摄影展览，看电影或去海

边。也许你可以尝试玩弄一种新的艺术手法，看看你的随意涂鸦会有什么效果。所有这一切也许都会为你敞开进入想象的天国的大门，或者这一切本身就是你的追求所在。

关键在于你要通过有意识地展开你自己感受到的全部有影响的要素来发现或开发你的想象力。你不能期望这些影响直接对你的创作产生作用，确实，鹦鹉学舌般地复现这些东西，这倒是你得防范的。你所要求它们的是，在你的心灵里激发起许多新的灵感：你需要它们有助于发挥你自己的想象力。

有人曾经说过：“困难的是把坦诚的想法让人们马上理解并接受它。”但作为幻想创作者，这却是你要鼓励人们去做的事。让你头脑里互不相干的观念发生冲突或者互相联系起来，你往往可以把无价值的去除掉。同时，你就可以随心所欲地在你所摄取的思想王国里漫游。

构思就是游戏的代名词

由上述可以清楚地看出，幻想艺术以及所有幻想创作的首要而且根本的技巧，就是有效地运用想象力。这就是为什么我们愿意按照观念的“方法”思路而不按直截了当的“方法”思路编辑本书的大部分的原因。本书有些章节的标题（如“置换”、“镜中世界”等等），你一看就会感到奇怪，但是当你进一步探索幻想的世界时，你马上就会明白，这些标题显然都会成为你极为有用的参考。一方面它们陈述了你希望实现的意旨，而另一方面它们也是你所需要的有助于提高你对周围一切奇异古怪的事物的内在感知力，并且可以从中摘取，运用在你们艺术作品中的种种思考方法。

幻想艺术本身就是你最新发现的广阔天地。走出去，在这个天地里漫游吧。

右图：在寂静的石头中，吉姆·彭斯将幻想与高科技武器要素结合起来，创作了一件称为科学幻想

的作品。彭斯通过奇特的并置，巧妙地利用这种次风格（Subgenre）所赋予的效果。

构思（理念的形成）

幻想艺术之所以受到人们的欢迎，得益于它能够创造一种奇异的感觉。幻想艺术给人一种仿佛新的，非比寻常的（完全不同于世俗的日常世界的）视觉形象和观念。

幻想画家关心的是创造某种崭新的世界，这些世界可以被描绘成可供选择的非传统的世界。展示给观众以奇异的景色，怪诞的生物、大得令人难以置信的飞船和建筑以及超自然的神奇现象……而且运用种种激起人们想象的手法加以描绘。

每个幻想画家和幻想作家无时不被询问他们的创意来自何处。这很难给予明确的答复，因为最坦诚的回答是“来自我们的头脑。”但是，这样回答对随后再要问“你如何把有关想法安排在你的头脑中，使它们为你所用？”的初学者并没有多大帮助。这是不大容易回答的问题，但是实际上这个过程并不完全是那样复杂。在本章里，我们将探讨富于想象力的画家发展种种新观念的一些方法，而且希望这些方法成为有助于你开发自己创作能力的范例。

早年的经历并不是一种另外的领域

人们通常有一种错误的想法，认为许多富有想象力的绘画作品的创意突发于画家那成熟而完美的脑海里；那些画家脑子里尽是些奇异的可怕的怪物形象，必须描绘它们才能“摆脱它们的束缚”，也许有几个杰出的画家是这种情况，如果你是他们中的之一，那你就不要阅读这一章内容。

几乎所有的幻想艺术都是在早年经历的事物这块肥沃土壤上成长起来的。有成就的具有丰富想象力的画家都能够把他们自己的许许多多不同方面的经历搜集起来加以研究、整理，从而产生新奇的结合和许多新的观念。我们从我们周围世界吸收的种种事物（包括别人的绘画、我们读过的书籍和看过的电影）都对提高我们的创作能力极有好处。我们吸取这些原料，

用各种方法将它们比较综合，然后发展成用于我们艺术创作的最初的形象与创意。

经常不断地作画

要成为这类创作的熟练者（专家），你必须不断地作画，把这看作掌握某些技巧的途径，也就是你必须不断实践。如果你没有掌握必要的手段，你是无法表现你的创意的，所以要提高你的各种实际技能，诸如描绘形体和结构、明暗调子、透视画法、构图等，你需要利用速写本把观察到的东西描绘下来。当然，这不是说你不需画和信笔涂鸦各种各样能激发你兴趣的狂想题材来提高你的创造能力，而且你还需要将你的种种奇思怪想扎根于现实世界的经验之中。你在周围日常世界中看见的任何事物，不论是街头场景、来往车辆，还是坐在火车里或者咖啡店里的人们，凡此种种，都值得你速写下来。所以你要将你的速写簿经常带在身边，不要羞于使用它。

通过实践，你可以使眼睛和心灵与双手紧密联系起来，这可是创作幻想绘画的关键，一旦这种联系建立起来，你就会开始拥有你自己的创作能力。你一着手创作，创意就会涌现出

106 ~ 107 页画
中两幅草稿。

来，因为绘画（创作）和想象将是同一活动的两个方面。

富于想象力的画家的速写簿总是画满了各种各样的写生素描以及根据记忆作的速写，一些构思奇想，再加上他们灵感到来时所作的许多奇特古怪的记录与简短的笔记。这些不仅构成一份能用于制作精美艺术作品的内容丰富的档案，而且也可以作为以后进一步创作的开端。

对面一页上是两个风格各异的幻想画家在速写簿里所画的一些示例。精选这些示例可以看出画家为了开发新的观念是如何工作的。在以后六页里，通过展现将初始的几种方案发展成最终作品的几个步骤，我们将更深入地研究这种生动的创作过程。

实例习作 I 速写簿上的简要的笔记 龙·提尼尔的速写簿上的这些画页展示了为《刀剑与巫术故事》作的人物设计、为一部小说插图作的草图、为一份幻想报纸的广告所作的美洲印第安人（爱斯基摩人）练习稿、描绘地中海海滨日光浴者的速写、一幅模特儿写生画以及其他两种方案的演变过程。

上图、左图和下图：三幅据观察所作的速写（写生画）。

上图：为第104页示出的完成的艺术作品所作的色彩草稿。

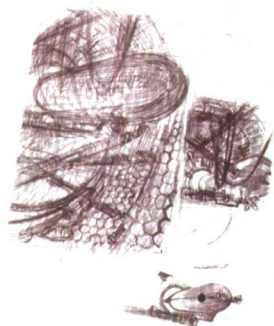
上右图：为一幅第三次十字军东征期间的幻想场景所作的人物速写。

下左图：为一棵想象中的大树创作的装饰性素描。

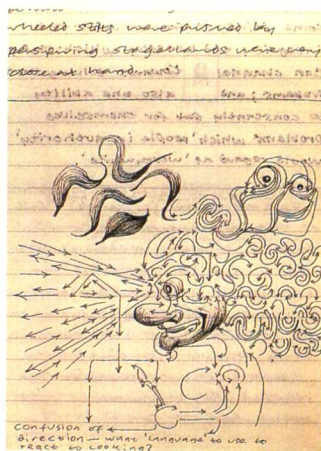
下图：E.M. 福斯特的《机器停了下来》小说。

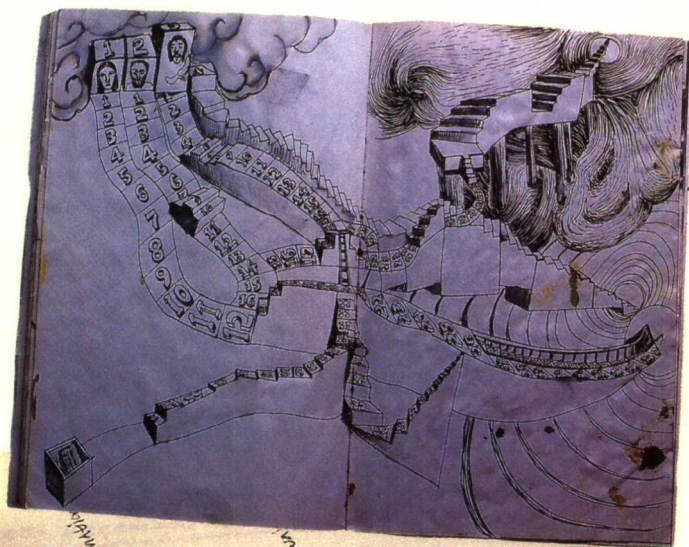
左图：为一幅广告预作的一页描绘北美印第安人的素描。

下右图：“有关把幻想变为现实的要求的思考”的说明与工作图。

上图：“方向混乱——用来寻找对观察作出反应的语言？”画家的私人笔记本上的一幅草图和记录。

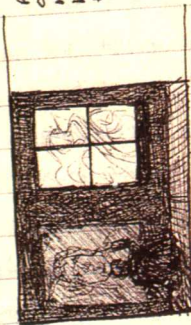

Painting looking
inside two worms.
Two situations.
one of imagination,
the other of
affability.

paul drawing while juliet
and marcus are flying

play between artist
creating fantasy in
murky interior and
brightly lit scene
through window.

Top

Baron-

上图：笔记本上的习作和为一幅海报“难道孩子一定死，母亲抗辩也枉然吗？”作的（插图）形象。

上图：为一件雅努斯（或译门神）题材作的直立裸体颜色铅笔写生画。
译注：雅努斯（Janus）为古罗马宗教所信奉的兽性精灵，司掌包括街上所立拱门。

实例习作 III 凭借想象创作 亨利·弗林特作的出色的写生画。他的速写簿简直是种种幻想人物与太空武器的创意集锦，同时点缀着许多故事创意与古怪奇想。他一边作素描，一边用铅笔与橡皮擦使线条和形状不断更趋完美。

右图：这是画家弗林特想象力激发时所作的很有代表性的一页杂记和素描。

上图：在弗林特私人速写簿的一页上画满了奇异的怪物与漫画。

下图：太空器的局部，并附有弗林特对有关时间本质的辩论所作的文稿。

左图：一个叫链锯·比克尔的人物的工作速写（见 22 页）。

右图：弗林特创作的另一件独具特色的机器设备。

封面画《学者》龙·提尼尔受约为一家出版公司所创作的图书目录封面。

简而言之只不过是“许多书”。最初的构思是表现一个手拿一本咒的书的巫师。在一张描绘这个人物的脸部速写中，把他描绘成长着一缕长得难以想象的怪异胡子，由此引发画上一把长腿凳子，要不他的胡子就会拖在地上，进而又发展成为一个手拿蜡烛的学者形象。随后是许多背景的描绘以及大量细节的素描，以上是为完成艺术作品作的准备。所有这些画都是用圆珠笔制作的。第一幅色彩画用褐色墨水绘制，并着于水彩。第二幅是在整个画面上薄薄涂一层有暖性感的赭色。学者和地面遮盖一层薄膜，用喷枪喷上深褐色，接着在上半部分喷一层普鲁士蓝。然后用不透明树胶水彩颜料仔细绘制学者局部。用油性粉笔画烛光照亮的书堆，最后用不透明水质颜料画其他细部。

人物形象初稿。

绘制的最终作品，也是画家本人满意的供出版的作品。

构图草稿。

已完成的初稿。
印刷成的作品。

