

ANATOMY FOR FANTASY ARTISTS

奇幻卡通创作技法

造型特效篇

格伦·法布里(Glenn Fabry) 编著

赵嫣 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

奇幻卡通创作技法

——造型特效篇

奇幻卡通创作技法

——造型特效篇

帮助插画师创作出完美的
人物动态造型和奇幻特效

格伦·法布里 (Glenn Fabry) / 编著
本·科马克 (Ben Cormack) / 参编

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

本书由 Quarto 出版社授权中国青年出版社独家出版中文简体字版。未经出版者书面许可，任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

版权登记号：01-2005-5828

图书在版编目 (CIP) 数据

奇幻卡通创作技法 / 美国 Quarto 出版社编著；赵嫣等译。

北京：中国青年出版社，2006

ISBN 7-5006-6634-9

I. 奇... II. ①美... ②赵... III. 动画—技法(美术) IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 153331 号

书 名：奇幻卡通创作技法·造型特效篇

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) 84015588 传真：64053266

印 刷：博罗圆洲勤达印务有限公司

开 本：889x1194 1/16 总印张：32

版 次：2006 年 4 月北京第 1 版

印 次：2006 年 4 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5006-6634-9/J·727

总 定 价：196.00 元 (共 4 册)

目录

前言	6
绘画风格	8
第一部分	14
奇幻艺术家的进阶课程	
人体骨骼结构	16
人体肌肉组织	20
面部表情	24
手部表达	26
肢体语言	28
人物服饰	30
人物性格和身体类型	32
人体参考资料	34
理解光影	46
练习素描和速写	48
获得灵感	56
艺术家的工作流程	58
第二部分	64
角色一览	
斯文 野蛮人	67
索尼娅 冒险家	71
米尔丁 巫师	74
卡律布迪斯 来自另一个世界的女人	78
Mk2 女性机器人	82
克尔恰 女巫	86
布鲁特斯 大块头	90
赫米娅 长着翅膀的审判者	94
索万 狼人	98
木 胖子	102
理发师的 女儿	106
格伦维尔 搞笑的助手	110
奥林 吃人的魔鬼	114
戈博 捣蛋的小妖精	118
凯发 蜥蜴人	122
索引	126
致谢	128

前言

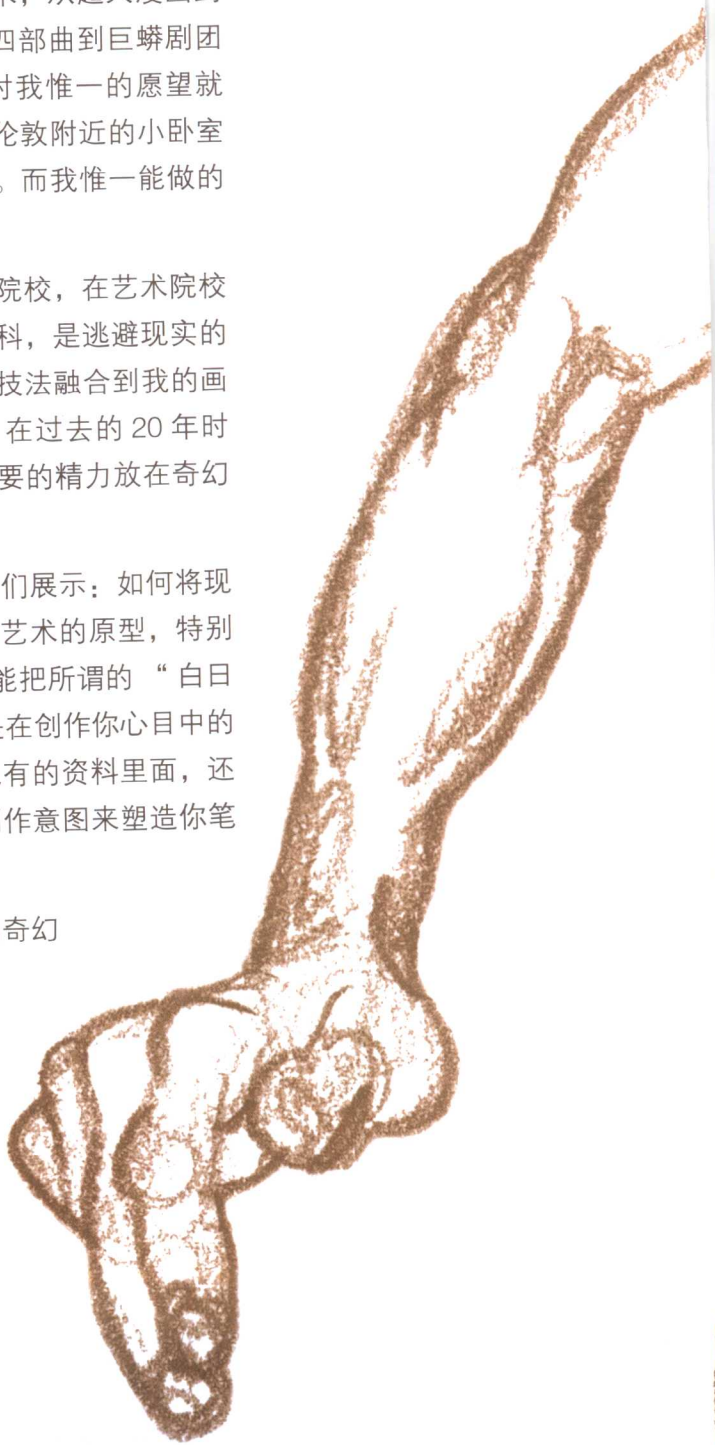
今天的奇幻艺术家

当我还是小孩子的时候，对科幻题材就有一种莫名的狂热的喜爱。我喜欢各种类型的科幻艺术，从超人漫画到哈默的恐怖电影系列，从《星球大战》四部曲到巨蟒剧团的电视系列剧《飞翔中的马戏团》。当时我惟一的愿望就是想进入故事中描述的世界，但是在我伦敦附近的小卧室里面，我感到那个世界是那么遥不可及。而我惟一能做的事情，只是把头脑中的影像描绘出来。

19世纪70年代末，我进入了艺术院校，在艺术院校里面，我画的所有漫画都被看作是小儿科，是逃避现实的拙劣之作。但是我还是坚持把古典艺术技法融合到我的画作里面去，用来创作更好的奇幻作品。在过去的20年时间里，我成为了一个自由画家，把主要的精力放在奇幻艺术创作上。

我写这本书的目的，是为了向读者们展示：如何将现实生活中积淀下来的点点滴滴作为奇幻艺术的原型，特别是在学习解剖学和动力学原理以后，就能把所谓的“白日梦”变成现实。虽然资料很重要，但是在创作你心目中的作品时，我们不能仅仅把自己禁锢在现有的资料里面，还必须发挥丰富的想象力，根据自己的创作意图来塑造你笔下的角色。

想象力是奇幻艺术之源。希望你的奇幻艺术之路，可以从这里开始。

你的作品是否成功、是否具有强烈的视觉冲击力,主要取决于两方面因素:一部分与主观因素,也就是与个人能力有关——任何作品都不能超出你的能力范围,只有在能力范围内画到最好。另一部分与客观环境有关,比如你平时阅读的书刊杂志,也会促使你首先想到拿起画笔。

在奇幻艺术创作中有一些可以遵从的法则——大胆的想法、适度的夸张、超出实物的体积……,如果不是这样的话也就称不上是奇幻艺术。不过,只有这些是远远不够的,在创作吸引眼球和让人耳目一新的作品的时候,原创和革新起到非常重要的作用。

▼ 妖艳性感的女人

利亚姆·夏普(Liam Sharp)

这幅画的背景是一头肌肉发达、面目狰狞的不知名怪兽,它小心翼翼地盯着对面的女人,做出恐吓的样子。而他的对手看起来并不是一个无助的小姑娘,从她紧绷着的后背肌肉和长着奇怪利爪的手臂来看,她做好了战斗的准备。那头怪兽也已经嗅到了女人身上散发出来的战斗气焰。

▲ 凯尔特式的英雄

格伦·法布里(Glenn Fabry)

这位英雄身上健壮的肌肉和满怀自信的站姿,特别是和他身边蜷缩着瑟瑟发抖的助手相比较而产生的效果,向大家宣告他是一名浑身充满力量的武士。他身上凯尔特式的装束以及站立的地方反射的奇怪水面光线说明了他掌控着超出自然界的外在世界。

► 准备战斗的女孩

科伦·克鲁格 (Corlen Kruger)

这位女英雄是勇敢的、敢于抗争的。她身上的甲胄，尤其是那个让人心惊胆战的护胸甲，掩盖了女性性别以及外形带给人们的娇弱感。女英雄的眼睛透射出坚定的光芒，她迈着跨步，很明显已经做好了战斗的准备。

怎么样培养自己的风格？首先要加强基本功训练，找到能够吸引你、打动你的绘画风格，尝试着模仿这一类型的作品。如果你自己也可以画出类似风格的作品，那么恭喜你，可以进入下一步了。接下来，你就可以借鉴更多人的作品，并且慢慢地融入一些个人的绘画手法进去。当你的绘画技巧逐渐成熟之后，就可以归纳出自己的风格，并且进一步拓宽自己的画风。在这个过程中，第一步相当关键，必须找到最吸引你的风格来模仿。

玄幻

创作这方面作品的时候，千万不要害怕夸大。在这一类型的画作中，一切都被尽可能地夸大了。英雄的肌肉就好像涟漪一样层层隆起，他身上负载的武器佩带和各种各样的装备多到可以开一个兵工厂。美女们穿着少得可怜的衣服——也许只是一套皮革比基尼——尽情地展露着诱人的乳沟。

► 屠杀机器

詹姆斯·里曼 (James Ryman)

这是一个为了毁灭而生的生物。它宽阔的胸膛连接着壮硕的肩膀以及由大量机械元件组成的手臂。这个庞然大物是依靠无机装置来维持生命的。它那只暴露在外面的绿色眼睛闪烁着邪恶的光芒，一看就知道它绝不会是人类。

◀ 蜥蜴人

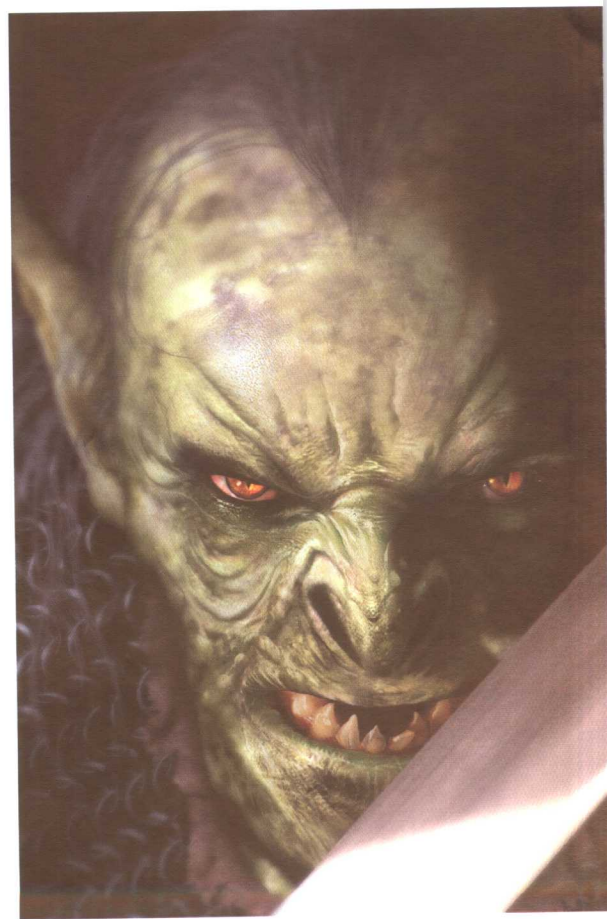
马丁·麦克纳 (Martin McKenna)

从远处看，这个戴着斗篷、披着披风的怪物有着类似人类的外形，但是像蛇一样蜿蜒的尾巴，以及全身的鳞状皮肤泄露了它的身份。蜥蜴人的肌肉组织隐藏在角质鳞片之下，它的身后长着奇怪的突起，沿着脊柱一直到头骨，头上的部分看起来就像一顶头冠。它有像蛇牙一样尖锐的牙齿和长而有力的爪子。对于它来说，任何武器都是多余的，因为它的身体就足以致人死命。

▼ 脑海里的谋杀者

马丁·麦克纳

这幅画是一件尝试性的作品，目的是想看看一张脸能够有多邪恶、多可怕。这张脸上喷着怒气的鼻孔、鼻子、眼睛和眉毛周边深深的皱褶，让人觉得他不可能会浮现出笑容——除非亲手制造一场大屠杀，才会给他带来快感。这是在脑海中魔鬼杀手才具有的脸，看到这样一张脸，足以让人相信，即使这个魔鬼不用刀杀死你，也可能用锋利的牙齿直接把你撕裂。

异度空间

大部分奇幻故事发生在不为我们所知的外在世界中，或者发生在我们自己世界中最神秘的地方。故事中的世界可以处在不同的时空维度中，那里居住着来自外太空的动植物，不过，我们还是可以从一些“定居者”的外形中发现清晰可辨的类似地球人的容貌特征。

怪诞

奇幻艺术家经常让观赏者们感到困扰，他们把一个破碎分裂的世界呈现到观赏者面前，这个世界既让人感到窒息，又忍不住多看一眼。作为一个观赏者，当你想凑近一点看个明白的时候，又会发现种种景象实在是太怪异了，以至于难以让人细细观察。

▲ 美丽的羊女郎

基斯·汤普森 (Keith Thompson)

表面上看，这个有着梦幻色彩的女郎没有什么不对劲的地方，她美丽的人类面孔深深地吸引了观赏者，但是带着蹄子的腿和尾巴——这种半人半兽的外表很快就揭示出她来自另一个世界。

▶ 夺命武士

基斯·汤普森

这一件与众不同的盔甲相当有个性，由此可以看出穿戴者也具有强烈的个性。很显然，他是一个重要人物，有可能拥有极大的权力，并且对巴洛克风格的东西有着特殊的偏好。

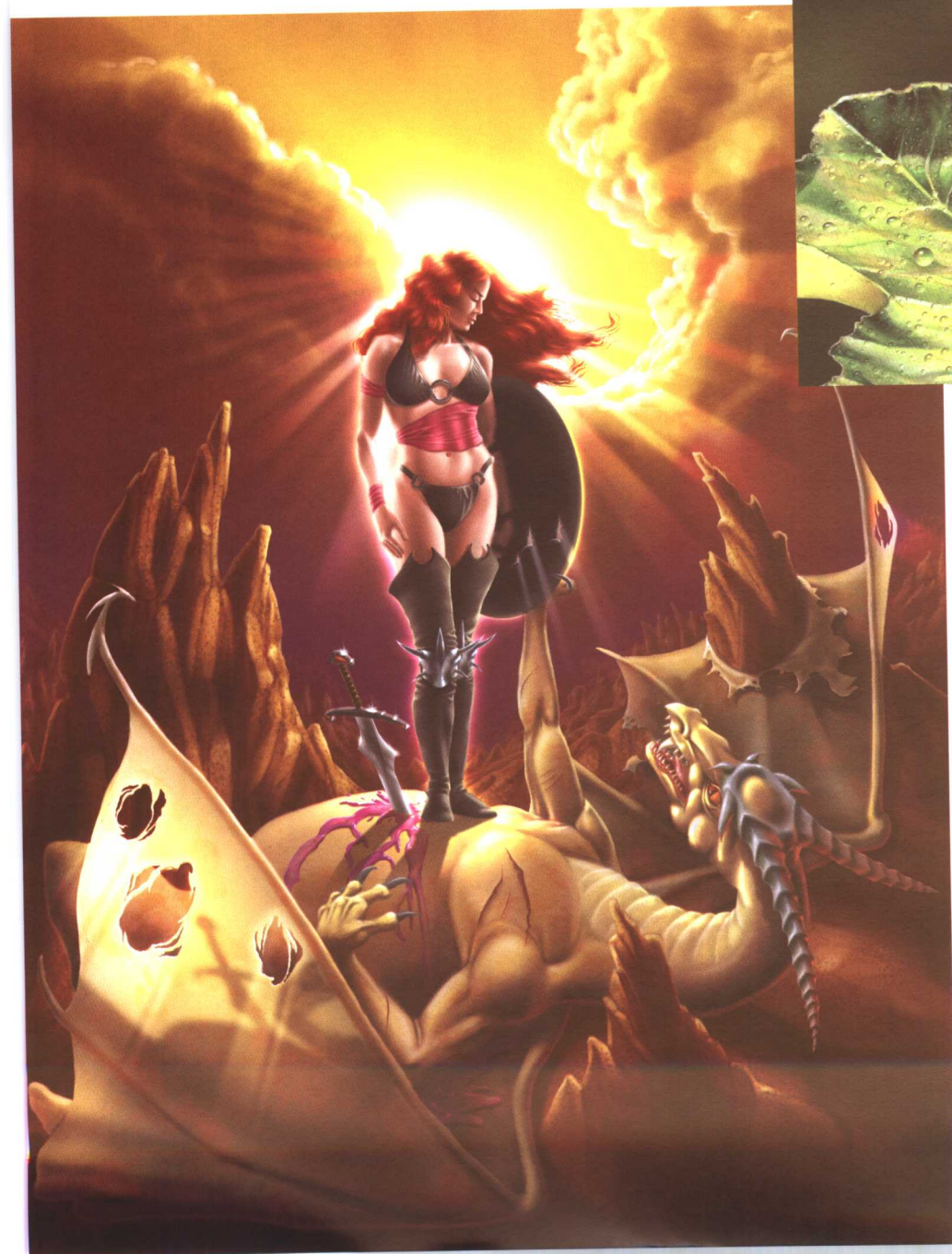
唯美

唯美作品描述的是一个令人心醉的世界——一块神奇的施了魔法的土地——在那里，观赏者甚至相信真的会有神仙存在。在这片世外桃源般的伊甸园里面，勇敢的武士与巨龙做着斗争，美丽的少女因为邪恶巫婆的咒语而倒下……

► 贪玩的小精灵

马特·休斯 (Matt Hughes)

在魔幻世界里面，这应该是最期望见到的人物——长得甜美又吸引人的小精灵。但是，千万不要被她的魅力和笑容所迷惑，这个小家伙的头脑里充斥了各种古灵精怪的念头，总是喜欢恶作剧。现在，她摆出了一副卖弄风情的娇媚姿态，仿佛在欢迎你的到来。不过，你应该谨慎地观察一番，否则的话，又会不小心上当了。

◀ 恶龙之死

琼斯·帕多 (Jose Pardo)

阳光像瀑布一样，从女武士火一样燃烧着的赤发之后倾泄而下。看上去，画面好像定格在她战胜对手的那一瞬间。不过，仔细看看，却发现静态的画面仿佛还在活动，垂死的巨龙仍然在拼尽全力地痛苦挣扎、负隅顽抗，它甚至抓破了女武士手中的盾牌。

◀ 坠落天使

马特·休斯

这幅画的视觉中心是一位美艳优雅的异域女郎。简洁的丝质衣服紧贴着她的身体，勾勒出女性诱人的曲线，令人勃然心动。独特的画面散发出一股可望而不可及的性感。

▼ 情色诱惑

莫利佐·马兹尔尼 (Maurizio Manzieri)

女孩的手臂和大腿皮肤非常光滑，几乎没有任何赘肉，娇弱无力的感觉更增添了几分女人味，使她浑身上下弥漫着性感的诱惑力。

情色和异域风情

这种风格的绘画作品中，往往需要两类角色：第一是不穿衣服、展露着魔鬼身材的女性（有时候也会是男性），第二是一些硬件设备（比如一辆摩托车），或者是一头充满了奇异的动物（比如一头独角兽）。画面上也会有一些布料装饰着人体，它们轻轻包裹、缠绕并且触碰着身上的肌肤，给人以若隐若现的感觉。

第一部分

奇幻艺术家的 进阶课程

创造一个奇幻场景的时候，首先要把脑海中构想的世界详尽地描述出来，接下来的任务就是如何创造一个看起来像真实世界的虚幻世界。丰富的想象力和坚实的绘画基础是进行奇幻艺术创作的重点，两者缺一不可。它们好像一双翅膀，插上以后，就能进入自由的创作状态，不仅仅能够让你描绘出栩栩如生的普通人的肖像，还能够渲染出“真实的虚幻世界”。

在前面我们已经提到如何选择你感兴趣的奇幻艺术风格，下面我们将介绍如何赋予角色动作和性格。通过掌握光影效果和透视原则，你可以更加戏剧性地展现自己笔下的角色，创造出最佳视觉效果。

人体骨骼结构

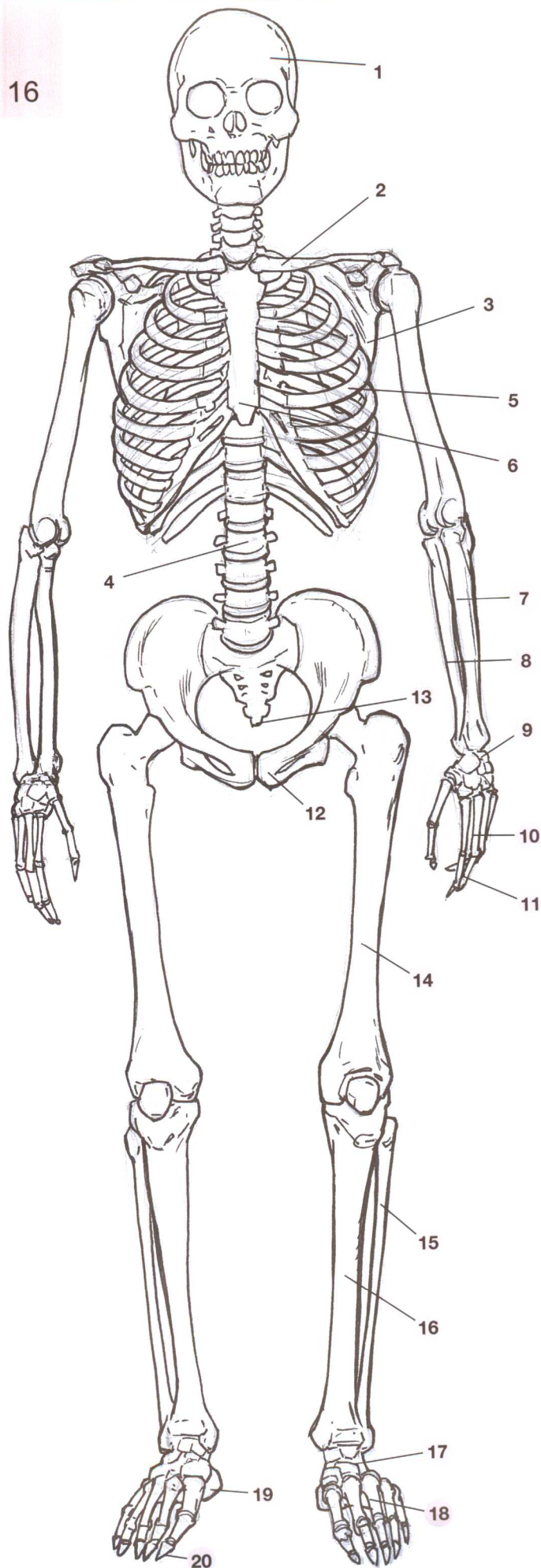
不管创造的角色有多么稀奇古怪，几乎所有的奇幻艺术作品中都包含着人类角色——至少也是被改造、被扭曲后的人类角色。因此，想要创造一个奇幻艺术角色，首先要了解人体的骨骼结构。不要感到惊慌，这是进阶课程的第一步。你不需要在每次动笔创作以前都画出完整的百分之百正确的骨架，那是用在医学解剖，而不是绘画中。不过，稍微懂得一点人体骨骼的组成情况、特性，以及绘画时应该注意的小技巧，会让你在今后的奇幻艺术创作中受益匪浅。

前视图

这是一架“普通人”的完整骨骼——只要看它的尺寸比例就可以知道。它大概有七头高，肩膀差不多和臀部等宽，两只手下垂，到大腿中部的的位置。盆骨处在身体的二分之一以上，腿大概是四头那么长，躯干则差不多是两头长。（这里骨骼以头部长度作为计量单位）

接下来，你会学到如何简化骨骼结构，只留下基本的外形，这样能更方便地创作各种各样的奇幻人物造型。不过现在，最好还是给自己留下一点时间，好好地熟悉一下各块骨骼的位置。

请特别注意手骨的构造，因为手骨在所有的骨骼结构里面是最复杂的。而且，即使覆盖上了皮肤，手部的骨头也比其他部位明显，它们直接决定了手指的形状和位置。

主要的骨骼

1. 头骨	11. 指骨（14根手指的骨头）
2. 锁骨	12. 耻骨
3. 肩胛骨	13. 尾骨
4. 脊柱	14. 股骨
5. 肋骨	15. 腓骨
6. 胸骨	16. 胫骨
7. 桡骨	17. 踝骨
8. 尺骨	18. 跖骨
9. 腕骨	19. 跟骨
10. 掌骨	20. 趾骨（14根脚趾的骨头）