

DRAWING & PAINTING
FANTASY
BEASTS

奇幻卡通创作技法
怪兽造型篇

凯文·沃克 (Kevin Walker) 编著

何梅 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

奇幻卡通创作技法

——怪兽造型篇

使梦幻王国的生灵与怪兽活灵活现

凯文·沃克 (kevin walker) / 编著

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：01-2005-5829

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·怪兽造型篇

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）

奇幻卡通创作技法

——怪兽造型篇

目录

前言	6	沙漠怪兽	70
开篇	8	弥诺陶洛斯	72
灵感	10	司芬克斯	76
工作空间	12	沙漠龙	78
工具和材料	14	沙漠行者	80
绘画技巧	18	沙漠精灵	82
数码操作	26	沼泽怪兽	84
动物寓言集	34	巨型蠕虫	86
夜间怪兽	38	沼泽精灵	90
夜龙	40	沼泽猛禽	92
吸血鬼	44	沼泽龙	94
夜之精灵	46	科洛皮卡龙	96
狼人	48	森林怪兽	98
魔鬼	52	特洛尔	100
海洋怪兽	54	刀背兽	104
大海兽	56	人首马身怪	106
海洋精灵	60	森林龙	108
海龙	62	刀牙树猫	112
北海巨妖	64	森林精灵	114
鱼怪	66	冰雪怪兽	116
巨型鲑鱼	68	冰雪精灵	118
		冰龙	122
		雪人	124
		索引	126
		致谢	128

前言

现代奇幻艺术

与文学深深沉浸在古代民间故事神话和传说之中。这些故事总是充满了奇异的生灵，远远不同于与我们共同生活的动物。诸如龙、狼人、吸血鬼之类的奇异怪兽成为我们恐惧的敌人和可供克服的危险；而海洋怪兽则将我们疑心深藏海底的东西变为一个逼真的视觉形象。

但是，我们怎样描绘这些仅仅能在想像中偶尔瞥见的神话生灵呢？本书

通过展示奇幻艺术家怎样绘制他们的奇异世界以及居住在其中的野兽，回答了这一问题。大多数的幻想都有一个现实的出发点，因此，先

看看真实的动物、鸟类和昆虫，然后尝试将他们变成不同的东西——通过改变解剖学上的形状或大小。

一只小小的蟑螂就足够恶心了，那就想想一只大如房屋的蟑螂该有多么可怕吧！

此书首先给你提供从何处寻找作品的想法和激发灵感的建议，然后向你展示一些适合不同绘画媒介的有用技法。本书所包含的动物寓言集按照不同的生存环境将动物寓言中的

怪兽分为6类，给你

提供了产生灵感的构思和几种可供描绘的怪兽。每一条目都提供了该怪兽的插图以及再

每一条目都提供了该怪兽的插图以及再

创造的建
议。还远
远不止这

些，在一系列的小组学习上，你还将
学习一些关键的知识，例如它重多少，
吃什么食物，有什么气味，在什
么时间和地点出现等。

动物寓言集中充满了
激动人心的构思，包括
对于动作的暗示、姿势
的建议；关于画爪子、鳞

片、牙齿和奇幻野兽其他的关键特征的实践课程。通过“艺术家的作品”
让你可以站在艺术家的肩膀上学习技法，并带着你一步一步穿越各种怪

兽的创作，探索各种风格和技法，来帮你发
展自己的绘制风格和工作方式。

开始破壳而出吧！学习艺术家所做
的一切，或者用示意图和插图作为跳板
飞入你自己梦幻和想像的王国。

K. Walker

开篇

本章内容将帮助你在奇幻艺术的王国里起航。本章提供了关于工作空间的建议，帮助你选择媒介和工具以及许多绘制技巧的描述，以便你能运用这些技巧去尽可能简单快速地生成你想要的效果。

灵感

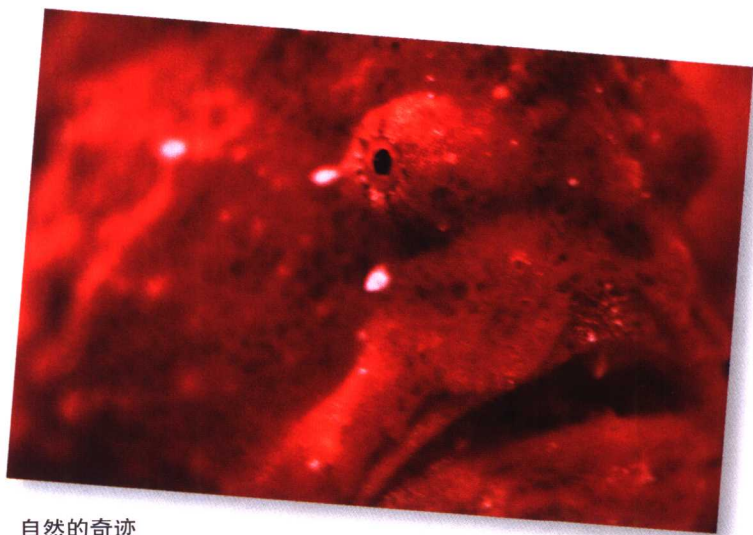
想法从何而来？这个问题大多数艺术家都时不时地被问到，尤其是那些以奇幻艺术为专业的艺术家。它的惟一真实的答案就是“无所不在而又无处可寻”。想法不可能呼之即来，而是常常在你最意料不到时造访你。有时这些想法来自于随意的视觉效果——例如一束光在墙上形成的图案对你的刺激。当我们还是孩子

出发点

真正原创的点子是非常少的，它们只属于少数有远见的艺术家的领地。这些艺术家的灵感来自于他们内心深处的某个地方。大多数的奇幻艺术都在现实中有一个出发点，对于奇幻怪兽的创造来说尤其如此。不想想那些真实存在的动物你就不能创造一个活生生的奇幻生灵。你所创造的怪兽，无论它们的结构、习惯和环境多么奇怪，必须看起来仿佛能移动、

吃食、捕猎以及做所有活着的动物所做的事情。因此要试着理解一个骨架和层层肌肉是怎样形成一个动物的外部形状的，以及运动怎样影响这一形状。动物园是一个收集点子的好地方。但是如果你不能去动物园，也可以看录像、画册、动物和昆虫的照片，以便发现它们的结构是怎样的，你会发现，现实中真的动物比虚构还要奇怪。

的时候，我们都在火里或云朵中见过许多面孔或奇怪的东西。但是在一个忙碌的世界里，我们有时会失去让我们的想像自由驰骋的能力。因此打开你的思路，不要排除任何东西。

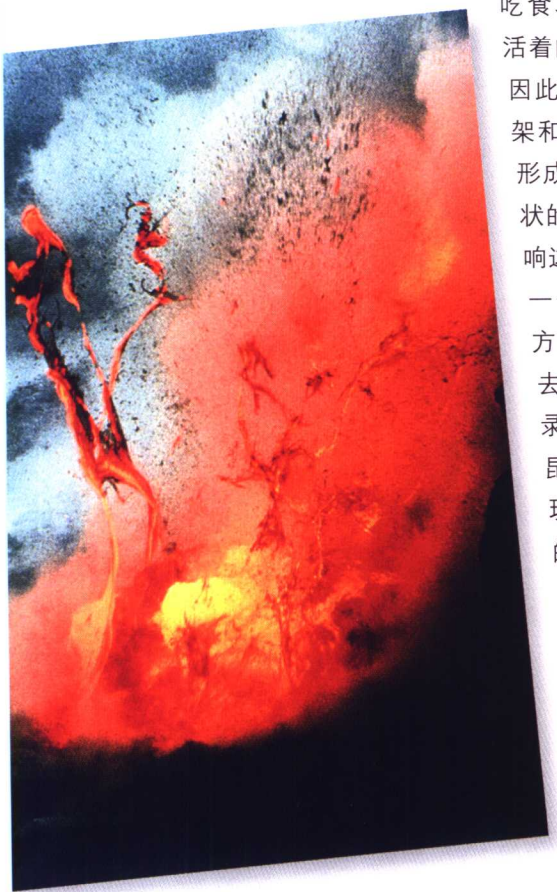
自然的奇迹

世界上有些真正的生灵非常奇妙。这条鱼的颜色简直不属于凡尘。

过去与现在

看看其他艺术家的作品是有益的。在历史上，奇幻怪兽一直都是艺术作品中包含的题材。从史前的洞穴绘画到中世纪怪兽状滴水嘴中，再到现在的图画小说和电脑游戏中都充斥着奇幻怪兽。如果你脑子里想着某种动物，就看看多年以来其他艺术家是怎样处理这一形象的。不要把时间浪费在琢磨他们怎样描画、上色或雕塑。重要的是所创造的形状和这一创造背后的理念。

神话和民间故事也是灵感的宝贵源泉。并且，在其中有更多的材料可供选择。所有的文化都有他们自己关于奇怪动物的思想，这些动物通常具备魔力。书面的描述常常比视觉处理更加有价值，因为他们提供了更多的想像空间而不会诱惑你机械抄袭。

自然世界

地球极尽惊人破坏和创造之能事。谁知道还会由它进化出什么生灵。

扭曲现实

即使你绘制的动物是以一个真实的动物或几个真实动物的组合为基础的，你也能够通过改变大小或把它放在不同的环境中，使它获得更奇幻的色彩。在真实生活中很微小的生物，在你的创造中可能变得很庞大，或者只存在于海洋里的东西能被挪到另一个背景，就会改变它的某些特征和功能。水母在沙漠里不可能活得很久，但是通过保留它的基本形状同时给它装上结实的骨架和一个不同的表皮，你就能创造一个全新的生灵。当然，你还可以“混合与错配”的方法，用一种生物的眼睛和另一种生物的耳朵。例如，可以想像一下，一匹马有着狗的毛和猪的耳朵及尾巴是什么样子的。

保留影像记录

数码相机用来拍摄风景或动物非常棒。你可以直接把照片存入电脑，用来作为你创作的基础形象资料。

收集视觉信息

当你有了想法时，不要浪费了它。立刻动手记录。准备好笔记本和速写本是很重要的，草稿本也是很好的主意，因为它使你能保留你在杂志或报纸上看到的有趣的图像。东西的碎片和任何其他随手可得的东西也可以用来构成你的动物的颜色和花色。拥有一架相机也可以让你记录你在外游玩时看到的任何东西。现在，这一点比以前容易得多。因为以前的相机既笨重又难以操作。数码相机轻巧易用，手机摄像也可以成为有用的工具，帮助你记住你没有时间速写的东西，尽管有时它们生成的图像通常不好复制。

建筑

像这样一只怪兽状滴水嘴作为建筑物的装饰品在全世界很多大楼上都有。

历史图画

许多世纪以来人们一直都在画奇幻怪兽。这只狮身鹰首兽是中世纪晚期的雕刻。

工作空间

你所从事的艺术类型决定着你所需要的设备。商业艺术家可不像其他艺术家，他们是为了迎合其他人的需要和期限而工作的。他们的工作空间和设备必须能让他们能够高效率地工作，它可以不必昂贵，但必须舒服，并且适合工作。

工作室

第一个条件就是一个可以工作的地方。你不必真的需要专用的工作空间，但是你必须在那感觉舒服并能集中精神工作，不受不必要的干扰。

如果你有一个自然光线良好的空房间当然更好，因为如果你用颜色的话，光线是非常重要的。不好的光线不仅不利于你的眼睛，而且影响你对所用颜色的感觉。如果你在标准的电灯照明（通常是黄色的）下完成一幅色彩画，然后在自然光中观察，就会注意到这一点。

自然光总是最好的。当然，你能得到的自然光的数量是难以保证的。如果你住在北半球，一扇较大的、朝北的窗户是最理想的，因为你不会受到日光直射，一天中光线也不会有多少变化。但是如果你没有这么奢侈的条件也不必担心，无论怎样的窗户总是比没有窗户好。如果你在阳光充足的房间工作，发现光线的变化影响你，你可以考虑挂起一个半透明的白色窗帘，就可以分散一部分光线，使光线分布更加均匀。你还可以选择更便宜的白布。可能的话，好好放置桌子，不要让你的手留下阴影，因为阴影使你难以看清你正在进行的操作。

画板、桌子和椅子

你选择的工作平面主要取决于你要画多大的图。大多数艺术家采用某种绘画板，或者是一块定制画板，或者是中等密度的纤维板（MDF），或者裁成所需大小的合成板。一些画板可以支起来，和水平面成一定角度，可以提供一个很好的倾斜度，以减轻背部压力。要是你用自制的板，你可以把它放到木块上或一叠书上支起来。

你将需要一个可以放下你所有绘画工具的桌子。但是除非你想建立一个永久的工作间，你没必要专门去买一张。你

画板

有角度的画板是最理想的绘图工具并且有助于你调整姿势。

家的餐桌就足够了，但首先得盖上一块桌布。有许多不贵的桌子，或者你可以用一大块 MDF 和一些三脚架做一张你自己的桌子。

大致说来，任何凳子都可以，只要舒服。但是对于那些有潜在背部问题的人来说，可调节椅更好。但是无论用什么椅子，你将有更多的时间是弯着腰工作的，所以永远记得经常站起来活动一下身体。

照明

如果没有很好的自然光，或者想在夜晚工作，你就需要在你的工作台上放一盏很好的照明灯。可伸缩台灯是最理想的，因为它们能调不同的高度和角度。大多数的美术用品店都能买到不同瓦特的日光灯灯泡。这些灯泡的玻璃上有一层蓝色来平衡灯光的颜色。尽管它们比标准灯泡要贵，它们可以用很久。低压卤素灯是第二选择，因为它们能发出非常明亮的白光。卤素台灯还有小而轻的优点，你可以很容易地把它们挂在墙上的钩子上。

伸缩台灯

把你的台灯放在合适的位置，避免工作时产生阴影。

储存箱

随着你一年年地积累工具，它们的储存和保管就显得很重要了。你可以用一套抽屉存放你所有的铅笔、蜡笔、颜料、橡皮擦、小刀和直尺，使它们保持整洁。但是你也可以临时制作，用硬纸盒或塑料盒替代。有些艺术家把他们所有的纸和板子，还有作品放在一个抽屉里，把它叫做平面文档。这样的成本是很高的。更实用的做法是用一个或两个牢固的支架靠墙支起，然后把大张的纸和作品放在上面。

储存设备

建议最好把你的颜料、画笔和铅笔放在一个地方。绘图工具箱最为理想。

创造你的最终图像

大多数的插图作者先画一幅创作稿，在此基础上完成作品的终稿。你的底稿常常要比你的终稿小，也可能在不适于作画的纸上。因此你得把它按合适的大小比例转移到画纸上。

转移底稿

最省钱的办法是在你的原始底稿上画上坐标方格，或者直接画上，或者用铺上一层映描纸或者醋酸纤维纸进行描绘。然后再按照同样的比例在你的画纸上画一个更大的坐标方格，每次抄画一小格。

要是你的底稿刚好是你想要的大小，那就直接把它放到映描纸上，用软铅笔或石墨棒搓揉其背面，然后把映描纸右边朝上放在画纸上，用很细的铅笔勾勒轮廓。另一种方法就是用无油的转移纸，在绘画用品店就可以买到。这样的效果常常更好，画面也不会脏。

如果有可以缩放的复印机也很方便。要是你有电脑，而你的底稿不够大，你可以在电脑上处理它。这样更容易控制，而且会有更多的方法。你可以用电脑不断地修改你的图像，要是你有合适的软件，或许还能用到其中的各种变形工

具。打印出来后，就可以用以上介绍的方法把它转移到画纸上。如果你选来做画纸的纸足够薄，你可以用灯箱来套印图画。没有灯箱用窗户也可以，把底稿粘到窗玻璃上再描。

灯箱

灯箱在转移图像方面非常有用。它有透明的表面，从里面照明，给你提供了明亮的平面来描你的作品。

工具和材料

要 画出本书所展示的图像作品，或创作你个人的作品，你就需要了解和选用合适工具和材料。下面就是基本介绍。这些工具和材料是我们的艺术家们曾经使用过的。要是你有自己喜欢的，或者买不起很贵的设备，那就用你随手可得的工具就可以。有些图像是电

纸

画铅笔画和粗略底稿确定构思时，用普通的白纸就可以了。但是如果你想画彩色画，你就需要选择刚好适合你的绘画工具的纸张了。

画纸：适用于铅笔画和钢笔画，但要择质量好的。要试试你的想法，复印纸就是便宜的选择。

设计图纸：比画纸薄得多，并且是半透明的。非常适合多步精描加工，避免在同一张图上擦来擦去。

画图板：是用来画艺术作品的工具，扫描或复制作品到其他的介质上很方便。它像水彩纸一样有很多不同质地，因此要选择适合你需要的画板。

粉画纸：为画色粉画而特殊制作。它有足够的纹理固定颜料粉。它有各种颜色的，也可以用来画彩色铅笔画。

套印纸：用来精确套印图画或其他参照物，在用灯箱描制图像（见 13 页）中很关键。然而，用这种纸时铅笔线条很容易弄脏。

吸墨纸：放在你画画的那只手底下，可以防止油污和湿气粘到画作上。也可用来吸走过多的颜料。

光滑的（热压）水彩纸：用于多数的绘画包括彩色铅笔画和漆画，但不适用于湿画法、淡彩画法或色粉画。

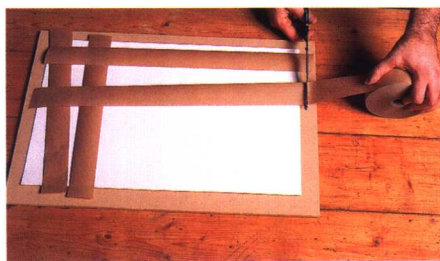
纹理（冷压）水彩纸：比热压纸有更多的纹理，多用于水彩画、钢笔画和水彩淡彩画。

一堆水彩纸

脑制作的。但是，要是你没有软件也不要着急，因为所有的图像都可以用传统的方法绘制。每一种工具相关的技巧在 18~25 页中有详细介绍。

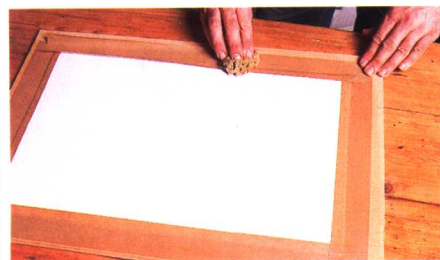
画纸

水彩纸是按不同的重量或厚度来生产的。你必须在使用那些较轻的纸之前把它们弄平，否则在用湿颜料时会起皱。在画前先弄平纸可以保证比较平滑的纸面。它将在你画画的过程中一直保持平滑，完成后的作品干了后也会是平的。弄平纸并不难，这就意味着你可以通过买较轻的纸省钱。如果你能很轻松地折叠画纸，那它就能被摊开。

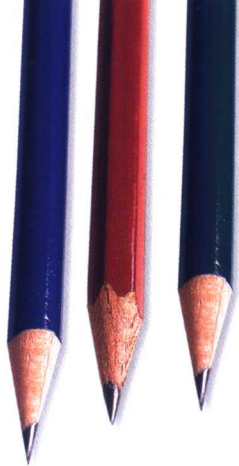
1 在打湿胶带或画纸前，将胶带切成四条一定长度（长过纸的边长）的胶条。

2 用海绵将纸的两面打湿，或把它放在盆里或浴盆里浸一下。

3 将胶带涂胶的一边打湿，然后把它翻过来，绕着纸的边缘粘上。用海绵拂平。让它自然风干。

铅笔和橡皮

铅笔分不同的等级。H 表明硬度，B 表明黑度。也有好几种不同的橡皮，但是不要用很硬的，因为它们会留下污点，损坏纸面。

铅笔的等级

HB 是中等的，是很好的万能笔；2B、4B 和以下的铅笔用来画草图或表现力较强的图像。

橡皮

白色塑料橡皮用来擦去大块的铅笔痕是最好的。在继续擦除之前，用软刷清除铅渣。可以揉捏或适当拉伸橡皮来擦除小块区域以突出某些部分。

自动铅笔

是木制铅笔的替代品，因为你可以根据需要改变所用的铅芯型号。

彩色铅笔

插图作者很喜欢彩色铅笔，尤其是用来做具体的项目时。较软的铅笔还可以混合起来，生成更多效果。有许多种颜色的铅笔，但也可以买一套 12 色的，或更多色系的。

粉笔彩色铅笔：可以与其他工具混合，产生柔和的效果。

粉笔彩色铅笔用卷起的纸卷（见下图）或干净的手指搓揉，就可以用来产生柔和效果。

打蜡彩色铅笔：画细部很好，但比粉笔彩色铅笔难以混合。两者都可以在纸上把一种颜色和另一种颜色叠加来得到混合色。

水溶性彩色铅笔：可以像标准彩色铅笔一样干着用，也可以沾水制造水洗效果或者仅仅用来使线条变柔和。

水溶性彩色铅笔

水粉和水粉笔

容易起皱和产生斑点的软质水粉笔不适合画精细的插图。它们还容易弄脏画面，同时要求有专门的工作空间或者一大块防尘布。硬的水粉笔和水粉更容易控制。可用来在水彩或漆面上上色，突出细部，产生肌理效果。

硬质色粉笔

用来覆盖画面较大面积，例如作为背景，因为它们可以横着涂刷。

卷起的纸条

有时也叫做擦笔。用这个工具来混合小块的水粉或彩色铅笔画。

水粉笔

比色粉笔要硬。但比彩色铅笔软。它们容易混色。

钢笔和墨水

用钢笔可以画出很精美的细部，还不会有污点。钢笔和墨水常常和水彩或画漆一起使用（见 22~25 页）。但钢笔和墨水也有很多种颜色。因此，你可以只用墨水完成一幅完整的图画。

蘸水笔

笔管和可换笔尖，可以让你画出不同粗细的线条。这种笔用起来很慢，因为每画完一下就要蘸点墨水。

自来水笔

由金属笔尖和墨水胆构成，墨水会源源不断地流下。

纤维笔尖钢笔

有不同粗细和颜色，可以画出比金属尖笔更机械的线条。

圆珠笔和滚珠笔

这是便宜而且好用的绘画工具，尽管笔尖的粗细规格有限。滚珠笔比圆珠笔稍微湿一点。

印度墨水

供蘸水笔使用的传统墨水，也可以用刷子蘸取。

水溶性墨水

如果用于水彩，墨水容易溶解，使线条更柔和。

丙烯酸墨水

可用水稀释或在调色板上混合，但是干后就完全防水。

刷子

用很贵的貂毛、合成纤维或貂毛和合成纤维的混合物做成的软刷，可以用来画水彩和丙烯画。画丙烯画时，一定要在颜料未干前彻底地清洗刷子，否则就再也无法使用了。

水彩刷

有两种主要类型：圆形，有很细的笔尖；扁平形，可用来刷大面积画面。你只要两个不同大小的圆形刷和一只扁平刷就足够了。

丙烯颜料刷

画油画的鬃毛刷也可以用于丙烯画，而且要是你涂上厚厚的丙烯颜料的话，效果会很好。中等硬度而有弹力的尼龙刷是创作薄丙烯画和中等厚度丙烯画最好的工具。

