

the art of
LOISH.

洛伊斯的奇想世界

[荷] 洛伊斯·凡·巴勒 著 张熙闵 译

上海人民美術出版社

CGC
动漫游戏学院

the art of
LOISH.

洛伊斯的奇想世界

[荷]洛伊斯·凡·巴勒 著 张熙闵 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

洛伊斯的奇想世界: 荷兰超人气插画师的 CG 绘画灵感与技巧 /
(荷) 洛伊斯·凡·巴勒著; 张熙闵译. -- 上海: 上海人民美
术出版社, 2019.5

(动漫游戏学院)

书名原文: The Art of Loish

ISBN 978-7-5586-1232-9

I . ①洛… II . ①洛… ②张… III . ①插图 (绘画) - 绘画技法

IV . ① J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 057121 号

The Art of Loish: A look behind the scenes

Copyright © 3dtotal Publishing

Chinese (simplified characters only) translation rights arranged with 3dtotal.com Ltd

Through Big Apple Agency, Inc.

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 Lois van Baarle. All artwork that is not copyright of 3dtotal Publishing or the featured artists is marked accordingly.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文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: 09-2017-419

动漫游戏学院

洛伊斯的奇想世界

荷兰超人气插画师的 CG 绘画灵感与技巧

著 者: [荷] 洛伊斯·凡·巴勒

译 者: 张熙闵

统 筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁 雯

流程编辑: 马永乐

封面设计: 凌楚冰

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/12 印张 12.6

版 次: 2019 年 5 月第 1 版

印 次: 2019 年 5 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-1232-9

定 价: 168.00 元

· 目录 ·

前言	4	数字绘画	62
引言	6	进展中的作品	72
艺术的历程	8	速写与习作	82
早期的艺术作品	10		
早期的数字艺术作品	14	概念设计与故事板	100
在校作品与动画	18	三色	116
重新绘制	20		
		教程	124
幕后	24	绘制《蓝色的湖》	126
工作区	26	绘制《咖啡机》	134
日常的速写	28		
灵感	32	快速提示	142
开始工作	34	选择颜色	144
起稿线	36	角色绘制	146
选择色彩	42	数字绘画	148
绘制过程	48	头发	150
为客户工作	50		
风格化	54	感谢你	152
完成	56		
最后的步骤	58		

CGC
动漫游戏学院

the art of
LOISH.

洛伊斯的奇想世界

[荷] 洛伊斯·凡·巴勒 著 张熙闵 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

洛伊斯的奇想世界:荷兰超人气插画师的CG绘画灵感与技巧 /
(荷)洛伊斯·凡·巴勒著;张熙闵译. -- 上海:上海人民美术出版社, 2019.5

(动漫游戏学院)

书名原文: The Art of Loish

ISBN 978-7-5586-1232-9

I. ①洛… II. ①洛… ②张… III. ①插图(绘画) - 绘画技法

IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第057121号

The Art of Loish: A look behind the scenes

Copyright © 3dtotal Publishing

Chinese (simplified characters only) translation rights arranged with 3dtotal.com Ltd

Through Big Apple Agency, Inc.

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 Lois van Baarle. All artwork that is not copyright of 3dtotal Publishing or the featured artists is marked accordingly.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文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: 09-2017-419

动漫游戏学院

洛伊斯的奇想世界

荷兰超人气插画师的CG绘画灵感与技巧

著者: [荷]洛伊斯·凡·巴勒

译者: 张熙闵

统筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁雯

流程编辑: 马永乐

封面设计: 凌楚冰

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 季卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印刷: 上海中华商务联合印刷有限公司

开本: 889×1194 1/12 印张12.6

版次: 2019年5月第1版

印次: 2019年5月第1次

书号: ISBN 978-7-5586-1232-9

定价: 168.00元

· 目录 ·

前言	4	数字绘画	62
引言	6	进展中的作品	72
艺术的历程	8	速写与习作	82
早期的艺术作品	10		
早期的数字艺术作品	14	概念设计与故事板	100
在校作品与动画	18	三色	116
重新绘制	20		
		教程	124
幕后	24	绘制《蓝色的湖》	126
工作区	26	绘制《咖啡机》	134
日常的速写	28		
灵感	32	快速提示	142
开始工作	34	选择颜色	144
起稿线	36	角色绘制	146
选择色彩	42	数字绘画	148
绘制过程	48	头发	150
为客户工作	50		
风格化	54	感谢你	152
完成	56		
最后的步骤	58		

· 前言 ·

插画师沃特·图尔普 (Wouter Tulp)

我和路易斯认识于几年前的一次聚会。在此之前我们虽然了解对方的作品，但素未谋面。我觉得当时我们都很激动，因为可以见到自己钦佩的人。我们的谈话开始时，竟然异口同声地说：“我喜欢你的作品”。在此后，我们一直延续着对对方作品的赞许，并且从那时起路易斯对我而言不再仅仅是一个有才气的艺术家。她很亲切、谦虚，是个非常好的人，也是珍贵的艺术家之友。我很荣幸将她介绍给你。

当你在欣赏路易斯的艺术作品时，你所看到的并不仅仅是一幅画，而是每一根线条、每一个笔触以及每一个设计抉择都透露出十分耀眼的个性。路易斯的作品已经到达了一个很高的境界，成为了她自己的延伸。她的作品的魅力并不在于她使用了什么画笔或者是什么软件，而在于作品深处的自我表达，这也是她的大批追随者、粉丝能与之产生共鸣的地方。

她并不是一夜成名的。我认为路易斯的吸引力不仅仅来自于她的作品，更来

自于她个人——她就如同我们中的一员。当路易斯十多年前开始在另类艺术网站 (DeviantArt) 分享她的作品时，很多作品都是带有同人风格的美人鱼和迪士尼角色。像我们中的很多人一样，她试图通过临摹自己欣赏的艺术作品来学习技法。她的作品立刻引起了关注，并逐步赢得了一大群追随者。

路易斯之所以被如此多的人热爱，其中一个原因是她的态度很坦诚，并且尊重追随者们。起初，她在网上展示了她的绘画过程，包含着她的奋斗与成功，把我们所有的人都带入到她的艺术旅程之中。这种坦诚是路易斯作为艺术家和一个人特有的气质。她还经常发布提示和教程来帮助那些有理想的艺术家改善他们的技法。

她的作品逐渐融入了更为成熟、更富个性的风格特征。虽然她作品中仍旧带有早期的影响和灵感，但现在的路易斯已经找到了属于她自己的“旋律”。古斯塔夫·克里姆特 (Gustav Klimt) 和沃尔特·迪士尼 (Walt Disney) 作品

中的元素成为了她视觉语言中的一部分，但她将其感染力提升到了一个新的高度，创造了异想天开的世界。女性造型是她作品中反复出现的主题，似乎表现了她自身的不同方面。有时设定一个处于水下或处于太空中的场景，鱼在翱翔，头发成为浮动的缎带；路易斯似乎可以在其作品中反抗重力。

我受此殊荣作为一个艺术家，跟随着路易斯成长，并看着她的事业逐步发展起来。现在，路易斯已成为了一个榜样，成为艺术家们灵感的来源。由于路易斯的作品是如此的令人心动，人们经常模仿她的风格，就像她在新手时模仿其他人的风格一样。需要注意的是，一个人只能研究某个人风格的“外部特征”。真正使得路易斯能将她所做的东西完成得如此之好的原因不是她所使用的笔刷，或她选择的配色方案，而是因为她从内在对艺术进行的创造。当我们看到她的艺术时，我们看到了她的灵魂。

沃特·图尔普

www.woutertulp.com

· 引言 ·

我一直都是那种喜欢与全世界分享自己作品的艺术家。当我还是个小孩的时候，我会跑去我父母或老师那儿展示我最新的公主主题蜡笔杰作。后来，在互联网上发现了数字艺术和艺术家社区后，我就开始上传我所创作的像素作品。逐渐地我养成了一种近乎强迫症的、每天画画的习惯。随着岁月的流逝，工作在我的生活中所占的比重越来越大。我从一个充满热情但却有些业余的数码艺术爱好者变成了一个以绘制概念设计和角色设定为生的自由艺术家。我计划慢慢地完成一本艺术书籍，尽管它最终花费了数年时间才变成现实，但我仍为能与全世界分享这本书而感到骄傲！

我通过筛选自己的作品，组成了这本较为全面的书籍，从而向人们展现我是一个怎样的艺术家，这可真是一个相当大的挑战。我不仅仅想分享自己的作品，还想分享这几年来我所学到的东西：从具体的技巧和见解到整体的视角和绘制方法。作为一个艺术家，我经历了很多个阶段：从一个把自己所有精力都投入科幻和卡通

主题同人画的笨手笨脚青少年，变成一个痴迷于动画的学生，为完成故事板而通宵熬夜。现在，我是一个自由职业的艺术家，努力说服客户采用我纯粹因个人喜好完成的数字绘画。在这本书里，我希望能与你分享的不仅仅是我最好的作品，也是我作为艺术家的成长史。

我希望你在翻阅这本书的时候，不仅可以看到我所创造的作品，更可以感受到我观察世界的方式。我与艺术创作的关系起起落落。我为努力逃避高中的作业压力而遁入了动画学院的深渊，各种挫折随之而来，我需要在绘制有趣的东西和为客户绘制作品之间找到平衡。创作艺术作品是非常个人化的过程：它可以是痛苦的、困难的，也可以是有回报的、愉快的。然而，作为一个艺术家，我最首要的是让自己沉浸在自己所做的事中，并捕捉那些与我产生共鸣的东西。我不是一个善于讲曲折故事的人，但我仍旧希望自己的作品集能讲一个故事：一个关于氛围、情感或某个特殊瞬间的故事。我希望这本书能向你展示这个故事。

· 艺术的历程 ·

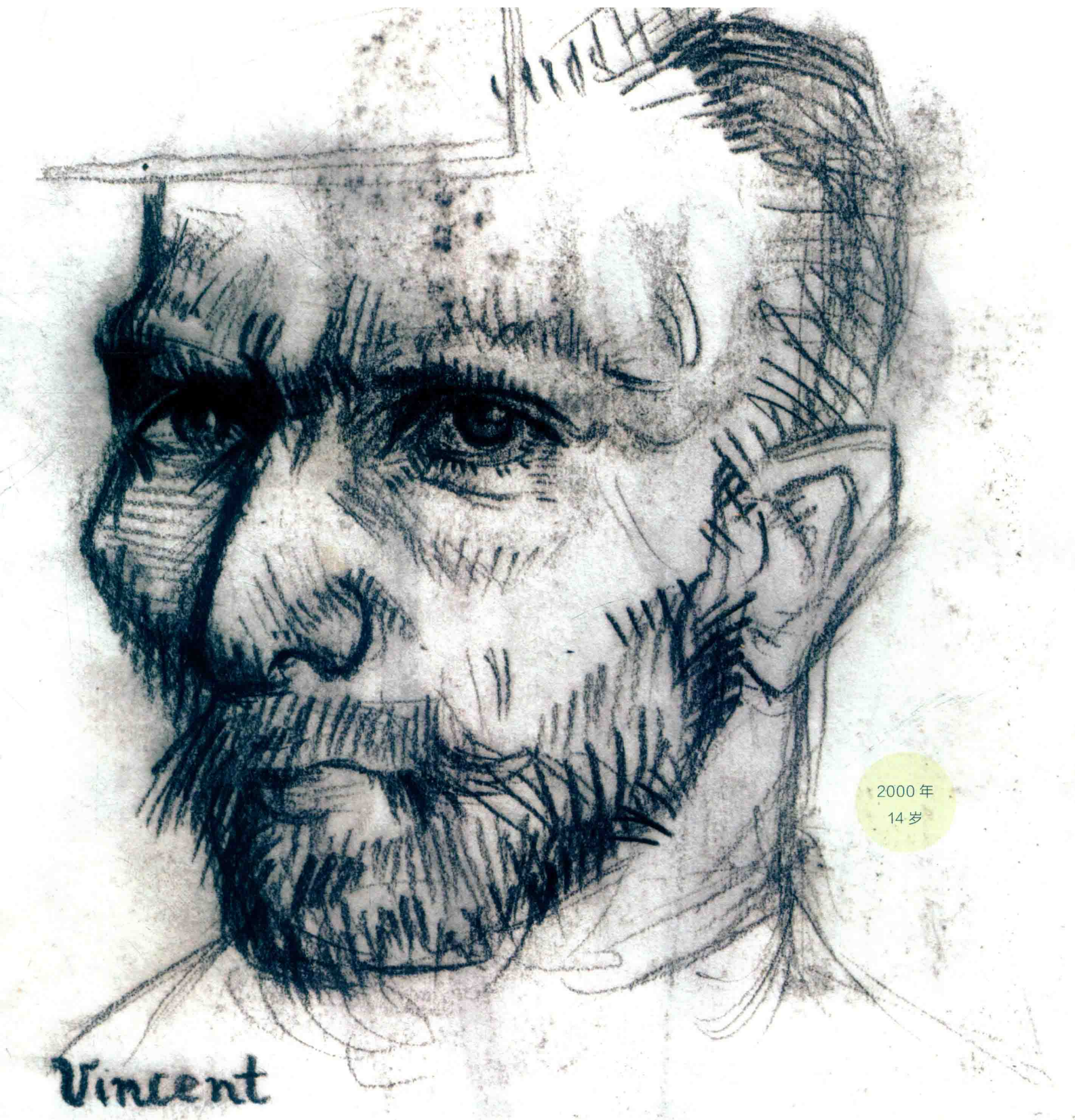
· 早期的艺术作品 ·

绘画对我而言是非常自然的事。从幼儿园开始，我的小伙伴和老师就指出我是一个“天才艺术家”。这种鼓励对我与绘画的关系产生了重要的影响，使我一直都在绘画。然而，大人们则警告我靠绘画谋生几乎是不可能的，所以我决定把它作为自己的爱好，等我长大了，我会成为建筑师或室内设计师。这些拥有听起来很梦幻的名字的职业，对只有6岁的我来说，似乎都是收入不菲的工作。

当我8岁时，我参加了美术班，被指导临摹图片。我的老师非常有才华，我非常尊敬她！正因为如此，我的绘画主要借鉴了我的童年经历。

回想起来，临摹参考图是逐步提升自己绘画技能的绝佳方法，虽然这导致我画了大量缺乏想象的画作，例如铅笔盒、背包和椅子。

2000年
14岁

Vincent

1997年
12岁

2001年
15岁

当我15岁时，我在父母圣诞节给我买的一本艺术小书里发现了阿尔丰斯·穆夏（Alphonse Mucha）的作品。我欣喜若狂！它是如此美丽，我喜欢他的风格。他使用大胆的、带有浓度变化的线条，采用漂亮的、流动的形式，并在背景和边缘处加入装饰性元素。发现他的作品是我艺术人生的转折点，它启发我去探索属于自己的风格。

2002年
16岁

