

幻翼之森

金庚焕的奇幻CG艺术之旅

[韩]金庚焕 著
王新博 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

幻翼之森

金庚焕的奇幻CG艺术之旅

[韩]金庚焕 著

王新博 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

TAHRA ART(타라 아트) by 金庚焕

Copyright © 2013 by 金庚焕

All rights reserved

Simple Chinese Copyright © 2016 BPG ARTMEDIA CO.,LTD

Simple Chinese language edition arranged with Hanbit Media,Inc.

through Eric Yang Agency Inc.

图书在版编目(CIP)数据

幻翼之森：金庚焕的奇幻CG艺术之旅 / (韩)金庚焕著；王新博译. — 北京：北京美术摄影出版社，2016. 2

书名原文：Tahra Art

ISBN 978-7-80501-885-0

I. ①幻… II. ①金… ②王… III. ①插图(绘画)
— 作品集— 韩国— 现代 IV. ①J238.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第278471号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2013-9104

幻翼之森

金庚焕的奇幻CG艺术之旅

HUAN YI ZHI SEN

[韩]金庚焕 著 王新博 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 鸿博昊天科技有限公司
版次 2016年2月第1版第1次印刷
开本 210毫米×270毫米 1/16
印张 16
字数 140千字
书号 978-7-80501-885-0
定价 69.00元
质量监督电话 010-58572393

目 录

第一章	童话	3
第二章	幻想	93
第三章	表情	161
第四章	概念艺术	191

幻翼之森

金庚焕的奇幻CG艺术之旅

[韩]金庚焕 著
王新博 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

目 录

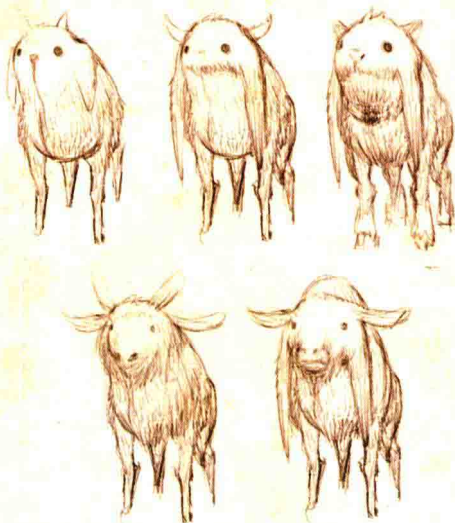
第一章	童话	3
第二章	幻想	93
第三章	表情	161
第四章	概念艺术	191

第一章
童话

Painter, Photoshop
像素: 3763 × 4955

开始一段旅程 2012

在封面上应该画些什么呢？这个问题一直困扰着我。之所以会如此，完全是因为我只会将自己欣赏和认可的作品收录到这本书中；其次，在众多的画作之中，我自己也很希望能够找到一个最具代表性的作品。为此，我翻阅了许多以大自然、反思人类文明、女孩儿、动物为主题的资料，而且为了制造一种氛围，我又在创作过程中选用了配色和铅笔画。如果将一幅描绘全新旅程的画作作为本书的封面，那么看起来也是蛮合适的。画中的羽翼是在莱奥纳多·达·芬奇草图的基础上创作而成的一种模型。正当文明衰落之时，茂密的森林却仍在蓬勃地生长。我真的没有思考过这个问题，但是自己的所有作品又始终反映着这个主题。或许我一直都在渴望着大自然的回归吧。当然，一旦离开了文明，我承认自己无法生存，更不希望它会就此衰败。我只是渴望能够生活在一个和谐的自然界之中。

注

这是一幅描绘动物画像的铅笔草图。在我的印象中，动物拥有白色的毛发和温驯的性情，于是我就画出了这个既像家羊又像山羊的动物。

在寄信的路上 2010

树下的洞穴就是一扇通往另一个世界的大门。换句话说，它就是一个邮筒，而这邮筒只负责接收寄送到另一个世界的信件。如今，猫咪邮递员正在收集着邮筒里的所有信件，如此而来，信件到达另一个世界的速度会比预想的更快了。

注

这是一个前期的速写稿。最初，我想画的是一个指引道路的仙子。之所以会换成如今的这幅，是因为观者可能会在看过之后提出一个疑问：信件究竟被寄到哪里了？我认为这是一个很有趣的问题。在这里，洞穴化成了一个可以连接另一个世界的纽带。尽管这种表现手法会显得有些老套，但是我仍旧钟情于这般笼罩在神秘色彩下的亲切感。

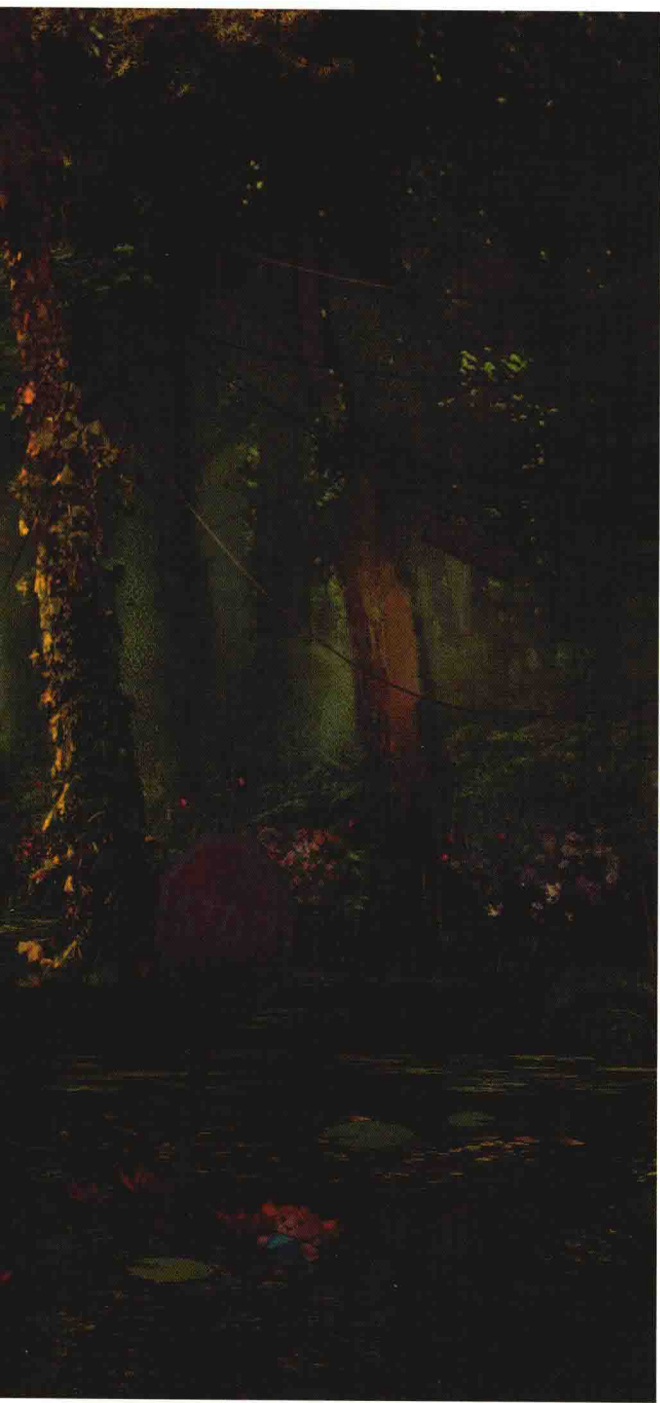

Painter, Photoshop
1864 × 2500 像素

Painter, Photoshop
像素: 4000 × 2500

来自文明 2010

有时候，在描绘自然风光的作品中，我会绘入一些表现文明衰落的景象。这并不代表我强烈地渴望着大自然的回归，它只是我特别关注的一个方面而已。每当触碰这个主题，我总会想起由赫尔曼·赫斯所写的一则叫《城市》的小故事。

当固守城市文明发展成果之时，人类会说“我们还在发展！”而一旦文明衰落、大自然重回其应有的地位之时，一只啄木鸟也会说：“我们也在发展！”发展与衰落是一种相对的关系。

我相信利用熟知的素材的确能够在画中创造一个真实的幻境。人们也更加偏好那些倍感亲切又深入人心的艺术，而不是那些非现实的部分。白色的鸟儿在这里就代表了一个正在指引正确方向的艺术形象。

Painter, Photoshop

像素：2000 × 1667

全新的开始 2010

在开始创作这个作品之前，我的绘画方向主要是黑暗题材。为了激发自己的创作灵感，我希望走出一条全新的绘画路线，创作一幅既明朗又倍感欣慰的作品。此作品就恰恰反映了这一期望：在创作的寒冷冬天里，我一直期待着春天的来临，希望亲眼看到新生命的成长。

由此，我得出一个理念。一个生命的结束代表着另一个新生命的开始。死亡并不意味着生命会就此结束，而是一个全新的开始。

生命的轮回总是充满着神秘色彩。同时，女孩儿与怪兽也是无穷的故事来源。怪兽的生命看似已经结束，但是它的死亡联结着一个新生命的诞生。死亡与诞生将继续永远相连在一起。

诱惑 2011

不要担心孩子和动物会从
树上跳下来，他们正在诱骗一
只怪物。

A pencil sketch in brown ink on a light background. The drawing is somewhat abstract and expressive. In the center, a girl with a ponytail is walking towards the right, holding a large, round balloon. To her right, a pig-like creature with a large snout and small eyes is looking towards her. The background is filled with vertical, scribbled lines, suggesting a forest or a dense environment. The overall style is loose and gestural.

这是幅初稿。基本的组成要素是相同的，但是这个初稿非但没有多少故事性，而且这个女孩儿只是在拿着一个气球。当时的我只是打算将气球影射成世界，但是这样仍旧不足以反映主题。于是，我又改画成一个被怪兽追赶的女孩儿正在移动这气球。从整个画面来看，在清楚地反映主题思想方面，气球起到了画龙点睛的作用。从一开始的时候，女孩儿和小猪甚至就被定为这个作品的角色，其余的角色也只是在之后的创作阶段才被加进来。我也曾试图绘入像小狗和小猫一类的动物，但是这样会显得有些无趣。即使最终作品并不是最好的，但是我还是不想改变它。

