

幻想+

赵勇权 编著

③ 世界最美的手绘艺术作品

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社编

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书中文版版权由中国青年出版社、中青雄狮数码传媒科技有限公司、中国青年出版社国际有限公司(CYPI)共同拥有，由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码(16位数字)发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521255
E-mail: law@cypmedia.com
MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

世界最美的手绘艺术作品 / 赵勇权编著. —北京：中国青年出版社，2010.3
(幻想+)

ISBN 978-7-5006-9227-0

I. ①世… II. ①赵… III. ①插图—作品集—世界—现代 IV. ①J238.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第034461号

幻想+：世界最美的手绘艺术作品

作 者：赵勇权
策划编辑：赵媛媛
责任编辑：郭 光 冉 悦
书籍设计：于 靖 穆珊娜

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) 59521188

传 真：(010) 59521111

网 址：www.cyp.com.cn www.21books.com

印 刷：深圳市精彩印联合印务有限公司

开 本：635×965 1/8

印 张：24

版 次：2010年5月北京第1版

印 次：2010年5月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-9227-0

定 价：89.00元

幻想⁺

赵勇权
编著

③ 世界最美的手绘艺术作品

目录

004 序 纪念与宣誓

006 他让一切都平庸

专访美国艺术家
多纳托·詹科拉 (Donato Giancola)

016 老船长

专访美国插画艺术家
唐·迈茨 (Don Maitz)

024 守恒

专访德国插画艺术家
沃尔坎·巴加 (Volkan Baga)

034 蒸汽朋克之逆袭

专访美国插画艺术家
布瑞恩·德斯潘 (Brian Despain)

042 忧郁的光

专访美国插画艺术家
埃里克·福特纳 (Eric Fortune)

050 典型性成长

专访美国插画艺术家
卢卡斯·格拉西亚诺 (Lucas Graciano)

060 十七年

专访塞尔维亚插画艺术家
佩塔尔·梅塞尔季亚 (Petar Meseldzija)

068 真爱指引艺术

专访加拿大插画艺术家
彼特·弗格森 (Peter Ferguson)

078 金属迷思

专访墨西哥插画艺术家
劳尔·克鲁兹 (Raúl Cruz)

088 新生

专访美国插画艺术家
罗恩·斯皮尔斯 (Ron Spears)

098 一人一星球

专访澳大利亚插画艺术家
陈志勇 (Shaun Tan)

106	甜蜜的背后	162	造物之美
	专访美国插画艺术家 斯蒂芬·贝勒汀 (Steven Belledin)		专访英国插画艺术家 格雷格·斯特普尔斯 (Greg Staples)
116	仙灵幻境	172	铁血战魂
	专访美国插画艺术家 特蕾莎·尼尔森 (Terese Nielsen)		专访英国插画艺术家 阿德里安·史密斯 (Adrian Smith)
126	疯狂的水彩	182	运筹帷幄
	专访美国插画艺术家 汤姆·福勒 (Tom Fowler)		专访美国插画艺术家 达仁·贝德 (Daren Bader)
134	铁皮人与甜麦圈的问题		
	专访美国插画艺术家 艾里克·乔伊纳 (Eric Joyner)		
144	他的龙		
	专访阿根廷插画艺术家 西鲁埃洛·卡布拉尔 (Ciruelo Cabral)		
152	盔甲里的人		
	专访英国插画艺术家 拉尔夫·霍斯利 (Ralph Horsley)		

序

纪念与宣誓

赵勇权

从来没有想过制作“幻想+”这个系列会花费两年的时间，但是时间就是在瞬息之间转化为历程。

在第一本《幻想+——最美的中国CG艺术作品》推出以后，我在快递单上填了一个遥远的地址，并取出样书中的一本，打算寄给一个曾经与我一起为《幻想》杂志并肩战斗，如今却身在远方的好友。我打开书，在扉页上面写道：“这是一本对于我们过往的纪念册，也是我寄给未来的一封宣誓信。”

这便是我对第一本书的定义，我在通知每个人出版信息的时候，在每个人表示恭喜与激动的时候，说得最多的一句话就是：“这本书的意义，要远大于它的内容。”是的，20位中国插图艺术家其实都已经是大伙平时所熟知的了，那百余张作品中的大多数对于混迹于这个圈子里的人来说也不会感到陌生，但是大家还是愿意将这本沉重的书放到收银柜台上然后掏

出钞票，多数原因还是为了和自己最美好的追忆说一声：“嗨，好久不见”。

当我放下网上那些轰轰烈烈的赞扬与慨叹之后，回过头来面对接下来的出版工作时便有了更大的动力、信心与使命感——摆在我面前的是一度遇到困难、搁置已久的第二本书以及第三本书。这其中的困难无法具体说明，但是我却意识到，自己已经到了必须拿出万分决心去将他们做好的地步，否则这份“对于未来的宣誓”就显得是虚张声势了。

在第二本《幻想+——世界最美的CG艺术作品》与第三本《幻想+——世界最美的手绘艺术作品》之间，我想尝试做一种整体的构架，即“新兴数字艺术与传统手绘艺术之间的对立关系”。

在这个艺术创作被“工业化”的时代，一切设定与作品都被要求在短时间内完成，那么大量投身于数

字创作中的艺术家们又是如何看待传统手绘艺术的呢？他们是否已经扔掉了自己的素描本与自动铅笔？他们的作品是否只是单纯的产品，而非饱含心血的创作呢？

另一方面，当传统手绘艺术家们遭遇数字艺术对于产业的席卷之势时，是否已经感觉到了压力？他们如何看待数字艺术，而传统技法对于他们来说又意味着什么呢？他们创作一幅作品会花费多长时间？那些作品所具有的高贵的艺术价值是否足以让他们的生活一如往常那样安心惬意呢？

在关于数字艺术的这本书中，我尽力展现了多种风格的创作。这些人中有些人绘制原画，有的人从事概念设定；有的人制作游戏，有的人制作动画片；有的人将2D插图画得妙趣横生，有的人将3D人物渲染得惟妙惟肖……虽然20个人远远不能概括这个庞大的行

业，但是你在这些艺术家身上依然能发现他们并非只是单纯地利用这种便利的绘画方式去完成一个又一个流水线上的人物，充满个性的设定与对自我风格的确立体现着他们对于数字艺术从未停歇的探索精神。

在关于手绘艺术的这本书中，容纳了我更多的情感。也许是因为我进入这个行业的初衷便是出于那份对传统艺术的热爱，所以我头几年的采访经历中弥散着浓烈的丙烯味道与水彩的痕迹。

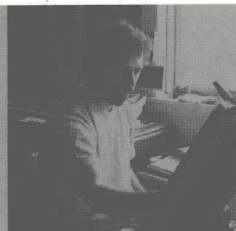
在这本书制作期间，正赶上一年一度的圣迭戈漫画节，许多艺术家为此而拖延了与我们合作的档期，但是在回归之后又都表示出了非常大的参与兴趣，以至于最后的人选超出了预计的名额设定，因此我必须要对某些人说上一句抱歉。在采访的过程中，最令我感动的还是这些人的信念与原则，传统手绘艺术让他们感到骄傲，画廊艺术在产业上给了他们极大的支持。这

些可敬的艺术家对于这种真实存在的画作充满激昂的情感，哪怕创作一幅作品甚至要花上半个月的时间。

现在，我再次带给大家20位世界优秀的艺术家，虽然仅仅是访谈与作品展示，但是仍然希望您能从内容本身上提炼出一些可贵的收获。记住我之前所说的“幻想与前进”的宗旨，通过这本带着有“纪念”性质的图书，看出我们“宣誓”未来的决心。

“幻想+”系列在这本《幻想+——世界最美的手绘艺术作品》之后正式宣告完结，但你也知道，我们绝不会轻言“再见”。

在此，特别感谢在百忙之中给了我很大帮助的三位朋友：宁宁、郭玥以及王松松，他们对本书的编辑都有很大贡献。如果你对这三本书有什么建议及感想，欢迎与我邮件联系：mena521@hotmail.com

姓名 || 多纳托·詹科拉 (Donato Giancola)

职务 || 自由艺术家

主页 || www.donatoart.com

Donato Giancola

他让一切都平庸

——专访美国艺术家多纳托·詹科拉 (Donato Giancola)

所有的形容词都无法匹配多纳托·詹科拉。当我看到《黄金玫瑰 (The Golden Rose)》时，我被那死亡后空洞的双眼攫住了灵魂；当我看到《阿泰米斯 (Artemis)》时，我又被这位狩猎与森林的女神所带来的生机所征服——无论是绘制生命的任意一个极端，他都拥有无穷的还原力量以及超越现实的创造

力，而在这生命长河的中段，他的作品又宛若珠光一般照亮每一寸肌肤、每一缕空气、每一个梦境。

五年之后再次采访多纳托·詹科拉，我比当初还不知所措，因为我不知道还能问他些什么。他已然成为了这个行业中最伟大的艺术家——对，不再是插画家那么简单。当凝视他的作品时你几乎可以忽略那些

背后的订单，因为单就其艺术性而言，它们已然超越了一份委托的价值。在画廊里他便是再生的伦勃朗，在业内他已是弗雷泽塔级别的榜样，在这个时代，插画界内只有他可以被奉为经典的艺术大师——这个让一切都平庸的多纳托·詹科拉。

访谈

» 你是否觉得自己的生命已经与传统的艺术形式捆绑在了一起？

» 以手创造艺术作品的过程让我感觉更接近我的内心和我的观众。诚然数字媒体较之传统手段提供了更广泛的表述方式和设计构想，但一个心理问题却由此产生了：当你初次观赏某件由传统技法创作的作品时，那种感觉是数字作品无法给予的。观众认为他们所看到的是一件独一无二的画作，这件画作将他们带入画家内心，达到人画合一的境界。经过人类手制的作品通常会得到观众的偏爱与褒奖。而正因如此，我希望能以手绘的方式来延续我画作中的生命。

» 在我们眼中，你已然不是一名插画家，而是一名纯粹的艺术家的了。你认为这其中本质的转变是什么？

» 走进画廊。今年我的艺术品已经在一些艺术展上亮相了，它们不同于那些印刷品以及在漫画节上悬挂的作品，而是真正地走进艺术馆，作为艺术品展示给别人观赏。现在我在这些艺术展上的声誉非常好，所以我的身份也在开始慢慢转变。同时，当你迈入了下一个阶段，那么你也就会按下一个阶段的水准去要求自己，所以这是一个积极的循环。

» 如你所说，在这个积极的循环里您有哪些转变？另外在这近五年的时间里，你都做了哪些难忘的项目？

» 近些年来，我的委托越来越多，这也就意味着我创作一幅作品的时间变得更为短暂了。这期间有意义的项目不可计数，比如一些大制作的视频游戏封面，像为Sigil制作的《先锋：英雄传说 (Vanguard Saga of

Heroes)》游戏封面就是其中之一，还有为某些名著绘制的封面以及为联合国所发行的邮票《黄金玫瑰》绘制的图案。所以说，随着工作量的加大，工作时间变少，近几年我在作品中加入更多的创意元素，也制作出了更多质量上乘的精品，我的工作效率空前的高。

» 那么你平时的时间如何分配呢？

» 在接到一份委托后，我大概会花上两个星期到两个月的时间来完成一幅作品——这完全取决于客户的个性化需要、完稿时间以及作品中需要我用画笔创作部分的体量大小。而当我完全空闲下来的时候（虽然比较少有），我就会花时间去陪陪我的家人（因为他们很少进入我的工作室），或者去玩一会儿英式足球。

② 阿泰米斯

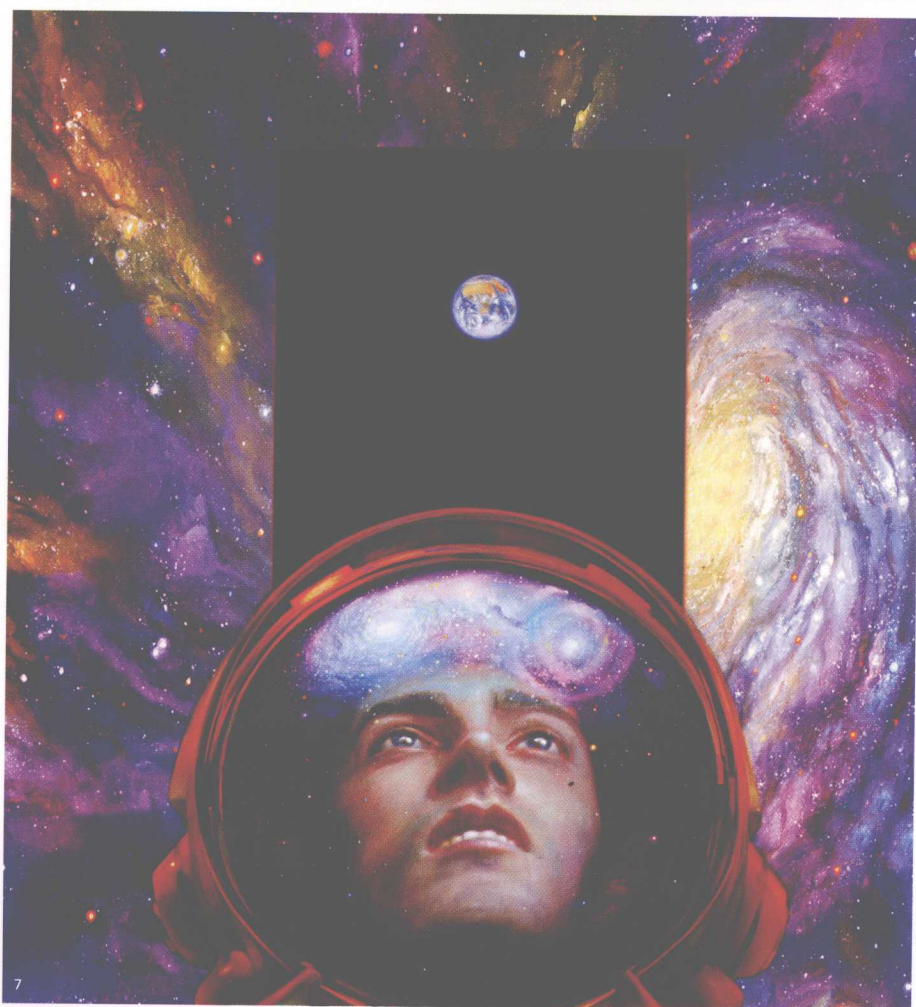
- ③ 后代
- ④ 觉醒的金星
- ⑤ 守护天使

» 我听说你创立了自己的工作室，有聘用员工与你一起完成任务么？

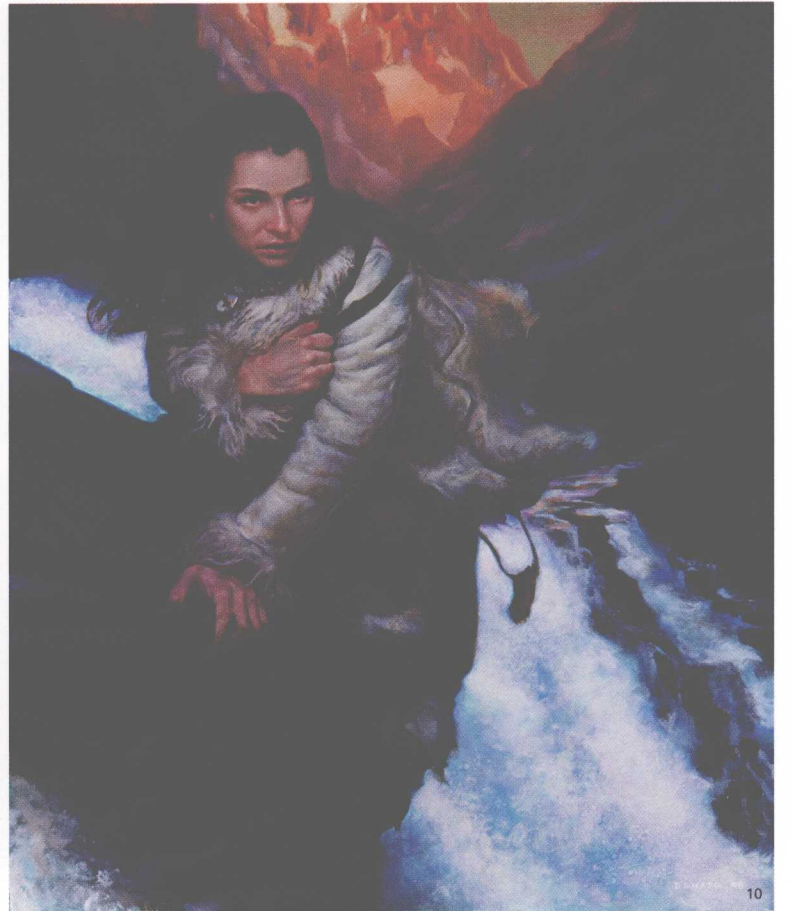
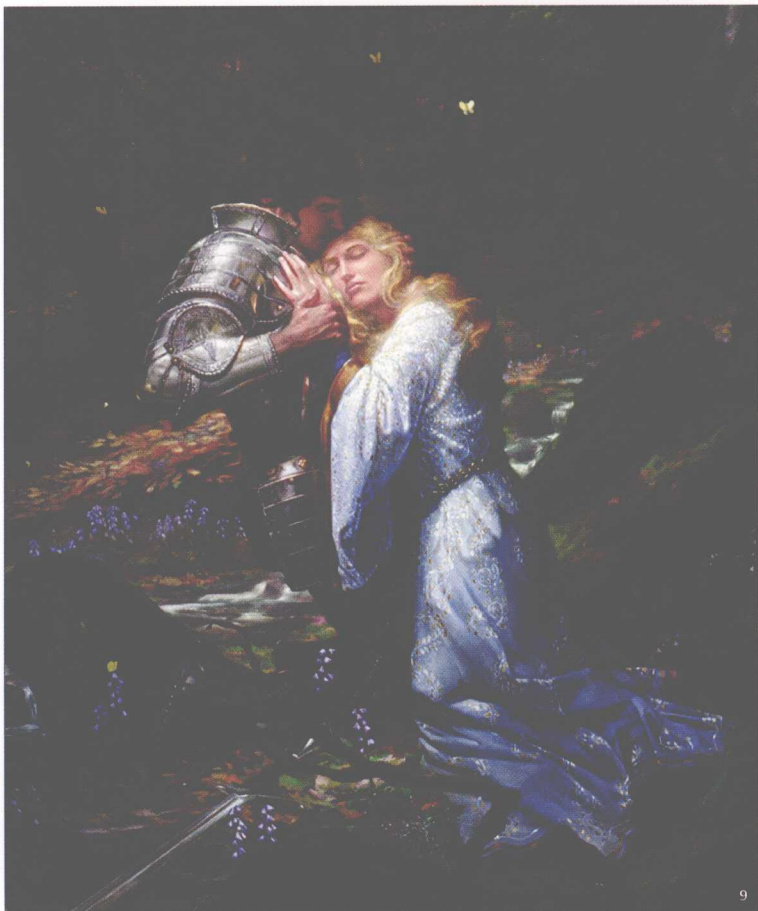
» 事实上所谓的工作室还是就我一个人。大言不惭地说，我的绘画水平已经很高了，所以我若真想雇佣一个可以达到与我合作的水平的人，可以为我帮忙的人，那么他也绝对有能力自己组建一家工作室或自己单干，没有必要来为我打下手。因此我在某一时期内只有一名助手，他负责帮助我处理商业方面的问题，而所有的画作全部都是由我独立完成的，这个别人帮不上忙。

- ⑥ 技工
- ⑦ 繁星 - 我的目的地
- ⑧ 战斗法师
- ⑨ 兰斯洛特和吉尼维尔
- ⑩ 坚忍

» 这几年来常能在大大小小的艺术榜单上看到你的名字，你觉得哪一个奖项比较重要？

» 这些奖项在我看来并没有轻重主次之分。我对自己有幸获得的每一个奖项都心怀感念，并感激我的同行和诸位评审——他们注意并理解我的工作和我想表达的意图。但每个奖项都只能代表我职业生涯的某个方面，这些作品中并没有谁能完全地代表我作为一名画家所作的全部努力。我从未刻意去获得某些奖项，但仍然很高兴获奖时所能得到的赞誉——这是鼓励我前进的一种方式。

13

14

- ⑪ 秋天
- ⑫ 先锋
- ⑬ 沙尘暴
- ⑭ 尤瑟与亚瑟

» 有些传统艺术家担心数字艺术会影响他们的行业，对于你来说是否完全没有这种忧虑？

» 对于这一点我倒是丝毫不会担心，因为这是个兼容并包的社会，每一种艺术形式都能在我们的社会中找到自己的位置、自己的价值。数字艺术将以不可阻挡的趋势主导商业市场，但是传统手绘艺术却依旧是画廊产业不可缺少的一部分。我相信他们总会跨界相交、合作，产生良性反应。我不担心我的未来，我相信我的作品会流传很长时间，而每一个手绘艺术家也都是因为这份坚信，而继续着这项伟大的工作。