

Fantasy+
Specials

72

赵勇权 编著

孙悟空概念设定艺术

Concept Designs for the Monkey King

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

CYPI PRESS

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：本书由著作权人授权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、小灵通用户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	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

72 变：孙悟空概念设定艺术 / 赵勇权编著. — 北京：中国青年出版社，2011.9
ISBN 978-7-5153-0172-3
I. ① 7... II. ① 赵... III. ① 西游记 — 人物形象 — 艺术 — 设计 — 作品集 — 世界 — 现代
IV. ① J06
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 172362 号

72变：孙悟空概念设定艺术

赵勇权 编著

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 / 59521189
传 真：（010）59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：赵媛媛
责任编辑：郭 光 赵 静 傅丽叶
封面设计：于 靖

印 刷：深圳市精彩印联合印务有限公司
开 本：787×1092 1/16
印 张：16.5
版 次：2011 年 10 月北京第 1 版
印 次：2011 年 10 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-0172-3
定 价：118.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：（010）59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。
封面用字包括：方正兰亭黑系列、方正正大黑系列

孙悟空概念设定艺术

Concept Designs for the Monkey King

赵勇权_编著

前言

Preface

赵勇权

“齐天大圣是我，谁能奈何了我，但是我却依然不小心败给了寂寞……”

六年前的一个下午，这句歌词让我以减速度的状态最终停在了内心的孙悟空面前，那是我第一次去思考这个形象的引申意义——在那段冒险的历史过去1300年之后，在那本神怪小说问世460年之后，我拭去了所有用于形容的定语、服务于演绎的加工、满足于商业的包装，尝试单挑一般地面对这个已经被从原著中抽出来，被人们视作追求自由、破除传统的心灵偶像。

“我一直都画不出心中的孙悟空”，我始终记得刘冬子当年对我说的这句充满遗憾的话，他是我认识的画像中对孙悟空感情最深的一位。为什么我们越是清楚孙悟空的所有故事以及他所代表的精神，反倒越找不到那个孙悟空呢？如果他就是一个清晰的图腾、一个众所周知的符号，那么我们应该很容易就能找到他，绘制他——就像多年来很多以此形象谋生的人一样。

两年前我在演唱会上再一次听到了这首歌。当数万人在体育场中蹦跳欢呼的时候，我随着他们一起释放，那一刻我感觉孙悟空的形象越来越清晰，然后我突然明白了，我们之所以

找不到他，不是因为他变化多端或者纯属虚构，而是因为大多数时候我们都找不到自己——当我们平凡的肉身周旋于世俗藩篱，内心那本可不凡的“自己”就会被寂寞打败，就不再能飞翔、不再勇敢，不再是那个齐天大圣了。

所以说孙悟空是一种性情，是你我内心的那个自己。

于是想为和我一样试图去寻找“自己”的人做这样一本书：邀请世界各地72名对孙悟空这一形象有认知、有感情的艺术家——因为孙悟空拥有72般变化；让他们每个人画一个自己心中的孙悟空，题材、内容以及创作手法都没有限制——因为齐天大圣本来就是随心所欲的；让他们每个人都讲自己理解的美猴王——因为每个人的性情都是不同的。

我相信这会是一本精彩而有趣的书，于是在我迅速整理了自己的想法之后便向出版社的编辑提交了这个选题。脑海中那个虚拟的雏形让我非常激动，它甚至可以让让我克服因孙悟空题材的泛滥成灾而产生的精神洁癖，以及因为需要去论证这一形象在国际上的影响力而产生的不耐烦情绪。我希望能做成这件事情，因为我知道除了成就感，这个过程还会给我一种力量。

每一本书的诞生都是一场漫长的旅程，很高兴越来越多

72

Transformations

01 伯克·厄兹蒂尔克 6

02 陈大威 8

03 陈维 12

04 褚万春 16

05 答理 20

06 爱德华·江 24

07 恩里克·费尔南德斯 26

08 路易斯·梅洛 28

09 冯汉新 32

10 弗洛里安·扎青格 36

11 和威 40

12 何文新 44

13 何欣 48

14 黄嘉伟 54

15 黄桂星 58

16 黄伟东 60

17 黄毅涛 64

18 热萨达·苏迪 66

19 江沙 68

20 阚世蒙 70

21 李冠镇 74

22 黎浩 76

23 李凯 82

24 黎明 86

25 李雄斌 90

26 李朱男 &
朱利安·马兰德 94

27 梁延 98

28 梁毅 104

29 刘冬子 110

30 刘勇 114

31 法布里斯·恩齐兹 118

32 罗晨阳 122

33 马志雄 126

34 玛丽亚·特雷帕琳娜 132

35 尼克·爱德华兹 136

36 庞凡 140

J111
20123

144 帕特里西奥·贝特奥 37

146 綦振翔 38

148 瑞尔·莱拉 39

150 萨雷斯·沙雷帕尼库 40

152 桑尼·刘 41

154 苏海涛 42

160 孙国梁 43

164 孙永 44

168 孙振华 45

174 蒂埃里·杜瓦宗 46

176 蒂恩·谢 47

178 汤姆·班克罗夫特 48

182 汪林宁 49

186 汪鹏 50

188 魏莱 51

192 伍林 52

196 谢允璋 53

202 徐继腾 54

206 徐天华 55

208 徐仲荣 56

212 杨晟晟 57

213 关夏威 58

218 杨丰华 59

220 杨琳琳 60

224 杨维平 61

226 殷炜晔 62

230 于健伟 63

234 张斌 64

240 张禄 65

242 张绍坤 66

246 张舜基 67

250 赵亢亢 68

252 赵青 69

254 赵岩 70

258 周湘君 71

260 宗述 72

伯克·厄兹蒂尔克 Berk Öztürk

网名: berkozturk 职业: 绘画专业四年级学生

从小就开始画画,现在是一名自由职业者,为儿童绘本和杂志绘制插图,到现在为止已有三年。喜欢绘制以黑暗和忧郁为主题的插画。

<http://www.berkozturk.deviantart.com> barontieri@gmail.com

我说孙悟空

作为一个土耳其人,我听说过很多东方的传说。由于地理和历史因素,在我幼年时这些传说在土耳其很流行。在这些传说中,《西游记》的故事是最生动的,当然这一切都因为那个叫孙悟空的角色。他身上充满了冒险精神与大无畏的气概,对于我来说,他那段奇幻的旅程非常有趣,就好像《一千零一夜》故事中的《辛巴达历险记》一样令人目不暇接。孙悟空又称“行者”,所以他一直处在“赶路”的状态,无论是自己一个人潇洒地“十万八千里”还是与其他三个人缓慢而曲折地前行,他一刻都停不下来。我想或许是因为他在石头里待得时间太长了,后来又被压在五行山下无法动弹,所以一旦天雷将石头劈开或者他得以从大山下抽身,他就停不下脚步了。

他踏上自己的道路,希望去感受每件事的美好与丑恶,这一点给我的印象最深。

我的孙悟空

我是一个童书插画家,孙悟空这个形象也是在我年少时进入我的生活的,所以我想我画的这个孙悟空看起来多少有点幼稚吧。但即便如此,我还是将他塑造成了一个“行者”的形象。他身披戎装,手持金箍棒,身后

雨雾缭绕,脚下的路崎岖不平,这象征着他即将开始一段新的旅程。在主色调上,我使用了自己喜欢的黄色,这种颜色从表现力方面也提供了一种古老的感觉。

陈大威 Chen Dawei

网名: E9 职业: 游戏研发美术总监

一名游戏研发美术总监、作家、插画家、网页设计师、平面设计师以及广告策划。

<http://www.e9studio.com> hi.david@e9studio.com

我说孙悟空

孙悟空在中国的道德体系里绝对是一个异端。中国人习惯用“石头缝里蹦出来的”来形容没爹没妈没教养的人，而孙悟空恰恰就是这样一个从石头缝里蹦出来的天生孤儿。也就是说，他从一开始就是独来独往的个体，

没有教育没有亲情，什么都没有。对他来说，没有权贵、贫富、阶层之分，他觉得所有人与生俱来就是平等的，所以孙悟空是个天生的“革命主义者”。哈哈~

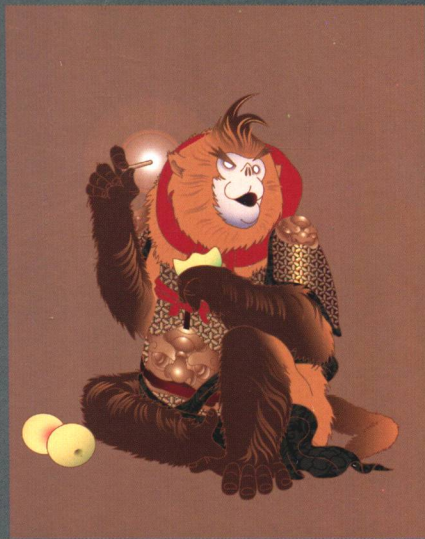
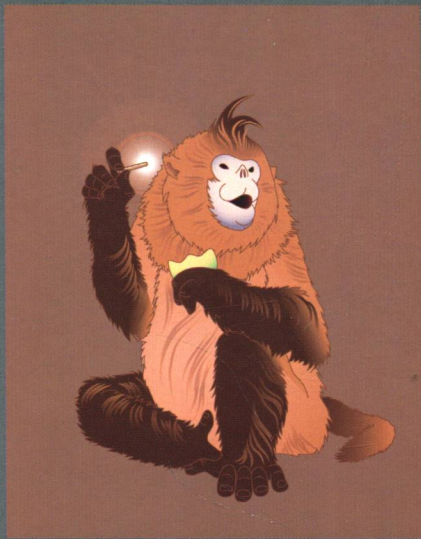
我的孙悟空

孙悟空又叫“美猴王”，我觉得中国最好看的猴是川金丝猴，所以我采用川金丝猴作为孙悟空的原型。很多人喜欢把孙悟空描绘成高大威猛的人猿，觉得这样才符合他大闹天宫的英雄形象，可我觉得一只外貌普通还有一些可爱的小猴子也可以做出惊天动地的大事。呵呵，我喜欢貌不惊人但是武功盖世的英雄形象。

再说画面的构思。和多数画家一样，我选择的也是大闹天宫的景象，但大多数人在描绘这个景象时刻画的都是孙悟空正在与天兵天将战斗的场景，角色们都处在各

式各样的打斗姿态中，这样的动态画面用得多了难免缺乏新意。所以我在设计时采用了孙悟空和天兵天将战斗前的瞬间，也就是孙悟空在大闹天宫、逃回花果山之后，天庭派天兵天将下凡来捉拿，天兵天将们看到坐在山上悠闲地吃着桃子的孙悟空，向他俯冲过来，发起进攻，而孙悟空却临危不乱，轻轻地从耳朵里掏出了“如意金箍棒”，就是用一场大战爆发前的瞬间作为画面的主题。

步骤1: 我画画喜欢用Illustrator, 其最大的好处就是可编辑性很强, 也不受限于画面的大小(矢量无限大小)。这是用Illustrator勾画出的孙悟空的轮廓和他身上的毛发。

步骤2: 在勾画出的轮廓中填充色彩, 这时候的孙悟空还只是一只普通的川金丝猴。

步骤3: 添加各种元素, 让金丝猴变成孙悟空。

步骤4: 天将之一

步骤5: 天将之二

步骤6: 天将之三

步骤7: 第一次构图不理想、很乱。

步骤8: 这次构图还好但是缺少些细节。

陈维 Chen Wei

网名: cacooca 职业: 涂鸦者、原型师

2005年创立cacooca品牌, 产品主要包括潮流玩具, 设计师玩具以及周边产品。

<http://cacooca.blogbus.com> cacooca@hotmail.com

我说孙悟空

喜欢《西游记》的人一定喜欢孙悟空, 因为他是一个标志性人物, 神通广大, 无所不能。中外的文学作品中有许多这样的角色, 中国的代表就是孙悟空。我看过很多孙悟空的演绎, 尤其是近十几年, 现代风格的孙悟空层出不穷。我从来没有想出一个与众不同的点来刻画孙悟空, 如果草草动手, 做出来的东西风格肯定和别人的雷同。我从

精神层面分析了一下孙悟空, 发现他的几个特点中, 我最喜欢的就是正义、机敏、降妖除魔、神通广大。另外, 我打算加入些机械的味道, 毕竟这是我们这个时代刚刚才有的, 也是这个时代最大的一个特点。

“斗战胜佛”也可以超现实, 创意是没有固定模式的。孙悟空的“精神”将永存。

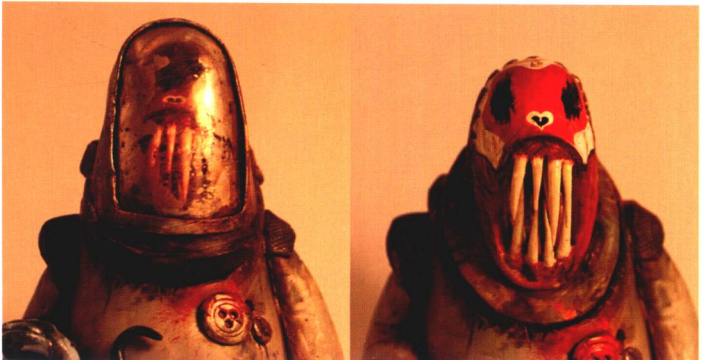
我的孙悟空

我看过很多孙悟空的演绎。我总想做一只与众不同的猴子, 并且带有我的某种特质, 像是我的个人风格亦或是某种特定的表现手法。最近我在尝试制作具有太空感觉的figure, 索性将他和孙悟空结合在一起, 让悟空到地球外降妖除魔。

在制作之初我就决定, 这个figure一定要去除一切常识化的诠释, 仅保留最经典的面部特征。他将具有更多的刻画质感、重工业味道, 以及真实做旧的体量感, 还有精致的细节。最重要是精神的体现, 他将非常神秘

并且与众不同, 颠覆却又保持血统。孙猴子的特质和内心都是需要保留的。

我希望制作出来的作品不是平面的图画表现, 而是可以拿在手里把玩的手办。于是我花了两天时间打造原型, 先用精雕油泥制作大型, 翻模后, 再用树脂粘土刻画细部, 最后用了一天的时间涂装和完善细节。血腥暴力绝不是我想呈现的重点, 那些都是这个figure的细节刻画。我是想让人体会一种力量, 一种真实存在的精神力量。

步骤1: 画一些草图, 确定孙悟空的面部特征和身体比例。准备要用的材料, 包括树脂粘土、精雕油泥、树脂补土等。不同的部位要用不同的材料, 例如头盔需要挖出复杂的曲线, 所以特别用软陶造型。身体部分则用精雕油泥打底, 表面用树脂粘土, 因为有很多的细节需要呈现。

步骤2: 在完成基本的结构后, 需要先从表面进行打磨, 之后才能开始制作细小的零件。因为想保留粗糙的表面, 所以我选用P120的砂纸进行打磨, 之后再在铠甲上刻出划痕, 这也是出彩的局部细节, 使得figure更耐看, 更接近现实。涂装的时候即使是平涂也会很有质感。

步骤3：涂装的时候我选用了三种漆料，铠甲用哑光质感漆，头盔的PVC表面用镀铬金属打底，最后则用光泽剂处理外星生物，这样figure看起来会更富有体量感。