

幻想速写

全球50位天才画家的
私房创作手稿

英国3DTotal.com公司 / 编著 张璇 吴翊楠 张云辉 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中南图书

3dtotal
PUBLISHING

幻想速写

全球50位天才画家的私房创作手稿

英国3DTotal.com公司 / 编著

张璇 吴翊楠 张云辉 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国书楼

3dtotal
PUBLISHING

Sketching from the Imagination: Fantasy. © 2014, 3dtotal.com Ltd.

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 of the featured artists. All artwork that is not copyright of the featured artists has been marked accordingly. Every effort has been made to ensure the credits and contact information listed is correct.

Chinese translation rights arranged with 3DTotal.com Ltd through China Youth Press

Front cover image © Donato Giancola

Left image on back cover © Ed Binkley

Right image on back cover © Sean Andrew Murray

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗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。

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

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号：01-2016-5861

图书在版编目(CIP)数据

幻想速写：全球50位天才画家的私房创作手稿 / 英国3DTotal.com公司编著；张璇，吴翊楠，张云辉译。

—北京：中国青年出版社，2016.11

书名原文：Sketching from the imagination: Fantasy

ISBN 978-7-5153-4537-6

I. ①幻… II. ①英… ②张… ③吴… ④张… III. ①速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第251075号

策划编辑：陈 皓 曾 晟

责任编辑：刘稚清 刘冰冰

封面设计：吴艳峰

幻想速写：

全球 50 位天才画家的私房创作手稿

英国 3DTotal.com 公司 / 编著

张 璇 吴翊楠 张云辉 / 译

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) 50856188 / 50856199

传真：(010) 50856111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印刷：北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

开本：880 x 1230 1/20

印张：16

版次：2016年11月北京第1版

印次：2016年11月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-4537-6

定价：118.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

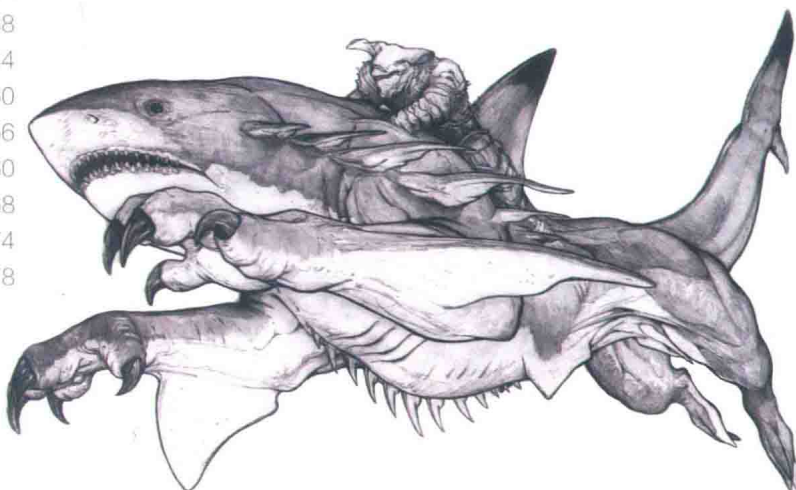
目录

前言

亚历克斯·安德列夫	8	费尔加·奥康纳	184
怀利·贝克斯	12	海登·奥托	190
帕里德·贝托林	20	吉姆·巴甫洛沃	196
艾德·宾克利	26	凯特·法施福特尔	204
保罗·博斯韦尔	34	维诺德·拉姆斯	210
萨宾·博依金诺夫	40	科琳·里德	218
比尔·卡曼	46	埃里森·雷莫尔德	224
崔星	52	克尔比·罗萨内斯	228
布伦特·克里奇菲尔德	58	迈克·萨斯	236
费尔南多·弗雷罗	64	基里尔·谢米诺夫	242
兰迪·加列戈斯	70	马修·塞吉森-迈恩	248
唐纳托·吉恩科拉	76	托马斯·斯特拉科斯基	254
乔纳森·格里姆斯	84	保罗·沙利文	258
雪莉·格罗利尔	90	艾伦·萨顿	266
郭峰	94	罗德里戈·维加	272
大卫·哈宾	102	伊琳娜·温尼克	278
尼克·哈里斯	108	林赛·韦克菲尔德	284
凯文·基尔	114	查尔斯·R.沃尔顿II	290
阿多娜·凯尔	120	尼古拉斯·韦斯	296
阿雷克塞·科瓦连科	126	布莱恩·温尼亚	304
斯蒂芬妮·普-曼·劳	132	阿迪安·阿塔汗·朱谷尔	308
帕特里夏·安·路易斯·麦克道格拉	138		
莱瑞·麦克道格拉	144		
杰夫·米兰科拉	150		
大卫·穆尼奥斯·贝拉斯克斯	156		
肖恩·安德鲁·穆雷	160		
马克·A.纳尔逊	168		
吴乔	174		
特雷泽·尼尔森	178		

艺术家索引

314

图片版权归属于Palladium图书出版公司所有，未经许可不可滥用。《裂痕：利莫里亚卷（2012）》

幻想速写

全球50位天才画家的
私房创作手稿

英国3DTotal.com公司 / 编著 张璇 吴翊楠 张云辉 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国电版

3dtotal

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

手绘是幻想艺术的创作基础——只有通过手绘，所有的灵感、概念与创意才能跃然纸上。

本书所精选的幻想艺术杰作，出自全球50位艺术家之手。他们其中既有享誉全球的好莱坞电影概念设计师，亦有初出茅庐却天赋异禀的艺术生。

在本书中，从信笔拈来的涂鸦，到充满创造力的精妙刻画，艺术家们无私地展现了大量珍贵的私房创作手稿；同时，还与读者一起分享了创作的灵感与绘画的技巧。

快来翻开本书，即刻探索全球顶尖幻想艺术家们的无限创意，走进那些充满奇幻魅力的异想世界！

“要么被着色覆盖，要么被擦掉或者直接扔到废纸篓——那些原始的铅笔创作草图，总是鲜有机会得以展现在聚光灯下。而本书把这些珍贵的手稿从角落中拾起，并最终让它们得到了其应享的殊荣。”

——插画师：马蒂亚斯·爱德弗森

上架建议：艺术·绘画·插画

ISBN 978-7-5153-4537-6

策划编辑：陈皓 曾晟
责任编辑：刘稚清 刘冰冰
封面设计：吴艳峰

定价：118.00 元

幻想速写

全球50位天才画家的私房创作手稿

英国3DTotal.com公司 / 编著

张璇 吴翊楠 张云辉 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国书楼

3dtotal
PUBLISHING

Sketching from the Imagination: Fantasy. © 2014, 3dtotal.com Ltd.

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 of the featured artists. All artwork that is not copyright of the featured artists has been marked accordingly. Every effort has been made to ensure the credits and contact information listed is correct.

Chinese translation rights arranged with 3DTotal.com Ltd through China Youth Press

Front cover image © Donato Giancola

Left image on back cover © Ed Binkley

Right image on back cover © Sean Andrew Murray

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗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。

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

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号：01-2016-5861

图书在版编目(CIP)数据

幻想速写：全球50位天才画家的私房创作手稿 / 英国3DTotal.com公司编著；张璇，吴翊楠，张云辉译。

—北京：中国青年出版社，2016.11

书名原文：Sketching from the imagination: Fantasy

ISBN 978-7-5153-4537-6

I. ①幻… II. ①英… ②张… ③吴… ④张… III. ①速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第251075号

策划编辑：陈 皓 曾 晟

责任编辑：刘稚清 刘冰冰

封面设计：吴艳峰

幻想速写：

全球 50 位天才画家的私房创作手稿

英国 3DTotal.com 公司 / 编著

张 璇 吴翊楠 张云辉 / 译

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) 50856188 / 50856199

传真：(010) 50856111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印刷：北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

开本：880 x 1230 1/20

印张：16

版次：2016年11月北京第1版

印次：2016年11月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-4537-6

定价：118.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

前言

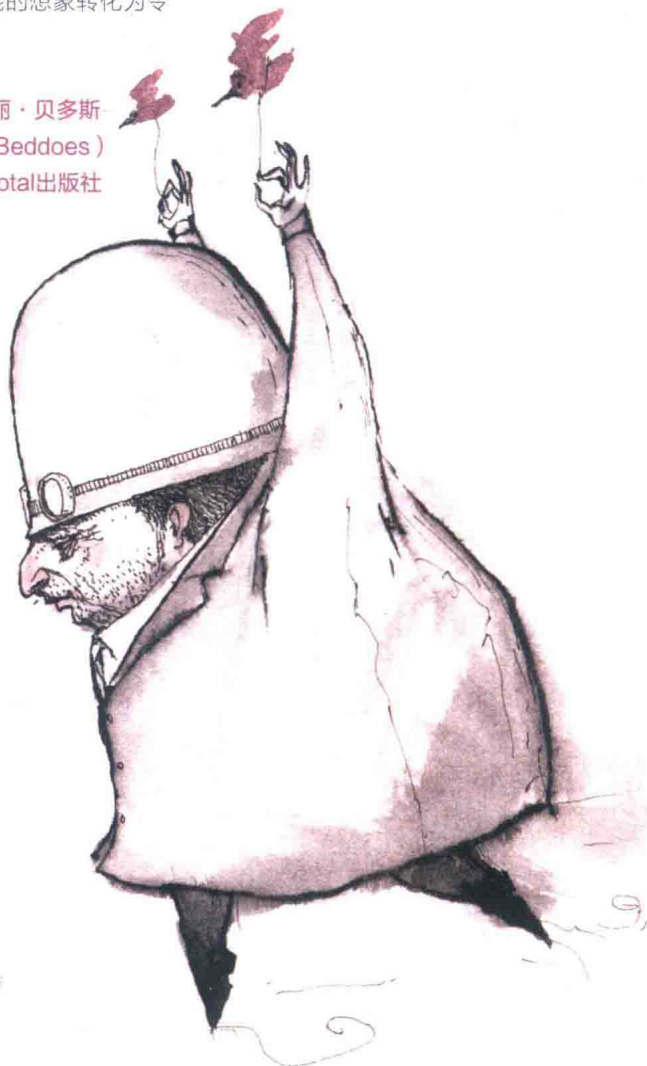
从中世纪栩栩如生的手稿到文艺复兴时期的瑰丽幻觉，从拉斐尔前派的神秘主义，到达达主义和超现实主义，那些神秘的、奇幻的、不同寻常的艺术形态以不可思议的态势成为艺术史中最迷人的一道风景，跨越世纪，超越时间，成为耐人寻味的永恒主题。

21世纪的幻想艺术有着不同的形式，从黑暗美学大师吉格尔（H.R.Giger）式的恐怖，到经典的龙和骑士，又或异想天开的、梦幻般的插图艺术，以及最近流行的电影、表演、游戏，比如《沉睡魔咒》（Maleficent）、《上古卷轴》（The Elder Scrolls），甚至《探险活宝》（Adventure Time）等等，更经典的又如《指环王》（The Lord of the Rings）和《魔兽世界》（World of Warcraft）的大获成功——很显然，幻想主题一直牢牢把持着艺术和媒体的重心，成为最受欢迎的创作题材。

然而所有这些概念原型的创造都依赖于速写这一基础，速写是把创意转化为艺术的第一阶段。画速写使得艺术家善于观察，而这种训练使得艺术家获得了宝贵的创造能力，把生活中实际的形象通过提炼和加工，进而创造出全新的、生动的二维形象。而幻想艺术类的创作要求他们在这种能力的基础上再次诠释，从而创造出令人信服的形象。速写是幻想类艺术家的一个必不可少的工具：它是培养皿，在这里一个全新的、美妙的世界慢慢展现在世人眼前。

在本书中，你会看到来自全世界各地的艺术家们的作品，感受到他们非凡的创意和令人叹为观止的想象力，还有一些极具天赋的学生和艺术家们的获奖作品或代表作品。在这里你可以看到艺术家们把现实中不可能的想象转化为令人信服的奇妙画面。

编辑：艾玛丽·贝多斯
(Emalee Beddoes)
3dtotal出版社

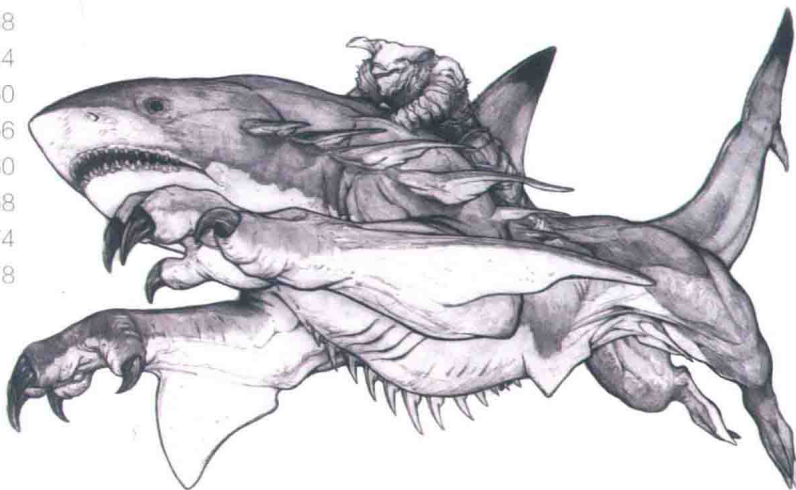
目录

前言

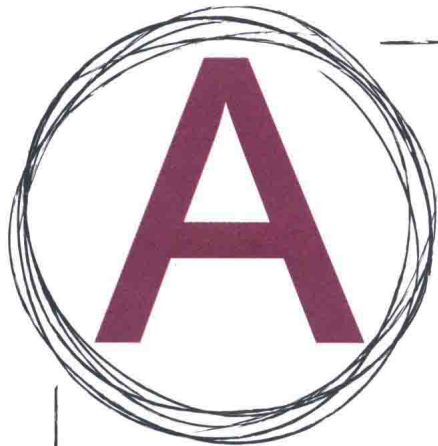
亚历克斯·安德列夫	8	费尔加·奥康纳	184
怀利·贝克特	12	海登·奥托	190
帕里德·贝托林	20	吉姆·巴甫洛沃	196
艾德·宾克利	26	凯特·法施福特尔	204
保罗·博斯韦尔	34	维诺德·拉姆斯	210
萨宾·博依金诺夫	40	科琳·里德	218
比尔·卡曼	46	埃里森·雷莫尔德	224
崔星	52	克尔比·罗萨内斯	228
布伦特·克里奇菲尔德	58	迈克·萨斯	236
费尔南多·弗雷罗	64	基里尔·谢米诺夫	242
兰迪·加列戈斯	70	马修·塞吉森-迈恩	248
唐纳托·吉恩科拉	76	托马斯·斯特拉科斯基	254
乔纳森·格里姆斯	84	保罗·沙利文	258
雪莉·格罗利尔	90	艾伦·萨顿	266
郭峰	94	罗德里戈·维加	272
大卫·哈宾	102	伊琳娜·温尼克	278
尼克·哈里斯	108	林赛·韦克菲尔德	284
凯文·基尔	114	查尔斯·R.沃尔顿II	290
阿多娜·凯尔	120	尼古拉斯·韦斯	296
阿雷克塞·科瓦连科	126	布莱恩·温尼亚	304
斯蒂芬妮·普-曼·劳	132	阿迪安·阿塔汗·朱谷尔	308
帕特里夏·安·路易斯·麦克道格拉	138		
莱瑞·麦克道格拉	144		
杰夫·米兰科拉	150		
大卫·穆尼奥斯·贝拉斯克斯	156		
肖恩·安德鲁·穆雷	160		
马克·A.纳尔逊	168		
吴乔	174		
特雷泽·尼尔森	178		

艺术家索引

314

图片版权归属于Palladium图书出版公司所有，未经许可不可滥用。《裂痕：利莫里亚卷（2012）》

亚历克斯·安德列夫

www.alexandreiev.com

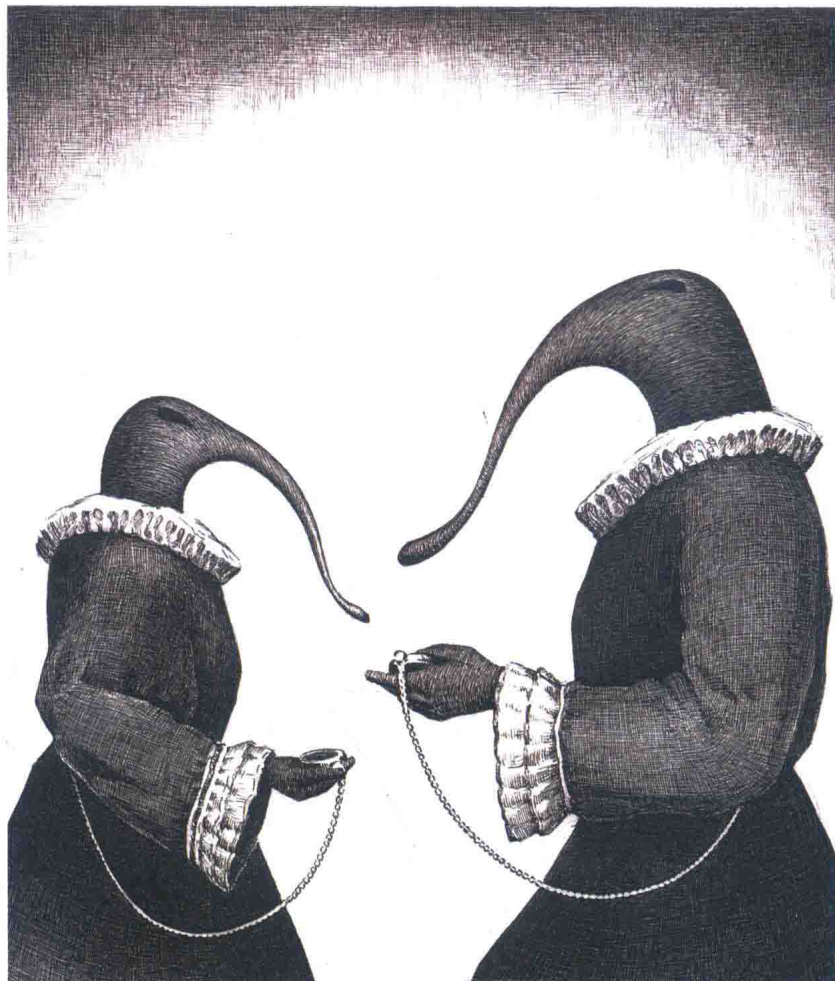
所有图片版权归属于
亚历克斯·安德列夫

灵感与创意

“……巫师阿里亚斯在他的梦想之旅中来到了一片无边无际的垃圾场中，在那里他像一只野蛮的动物吞噬食物般地掠过他看到的一切，并且毫无目的地复制他看到的一切，但是却并不知道这些东西的来源和用途。”

这段话引自卡洛斯·卡斯塔涅达（Carlos Castaneda）的《沉默的力量》（Power of Silence Simon and Schuster出版社1991年出版）。这段话直接关系到我对于创作过程的认识，我从来没有、以后也不会考虑把创作认为是艺术家智慧的产物。

相反，我认为创意的产生是针对于一些特定阶段的经历，比如我对童年、

梦境等等这些内容的理解。大卫·林奇（David Lynch）会把这定义为直觉的旅程。

我从未探讨过这个系统是如何工作的，我倾向的并不是神秘主义，也不是理智的揣测。然而，人类的大脑可能是宇宙中最复杂的事物，而我们的意识知觉也仅仅是无意识这片深海中一个单薄的影像而已。

在这片无意识的深海中，一切都有

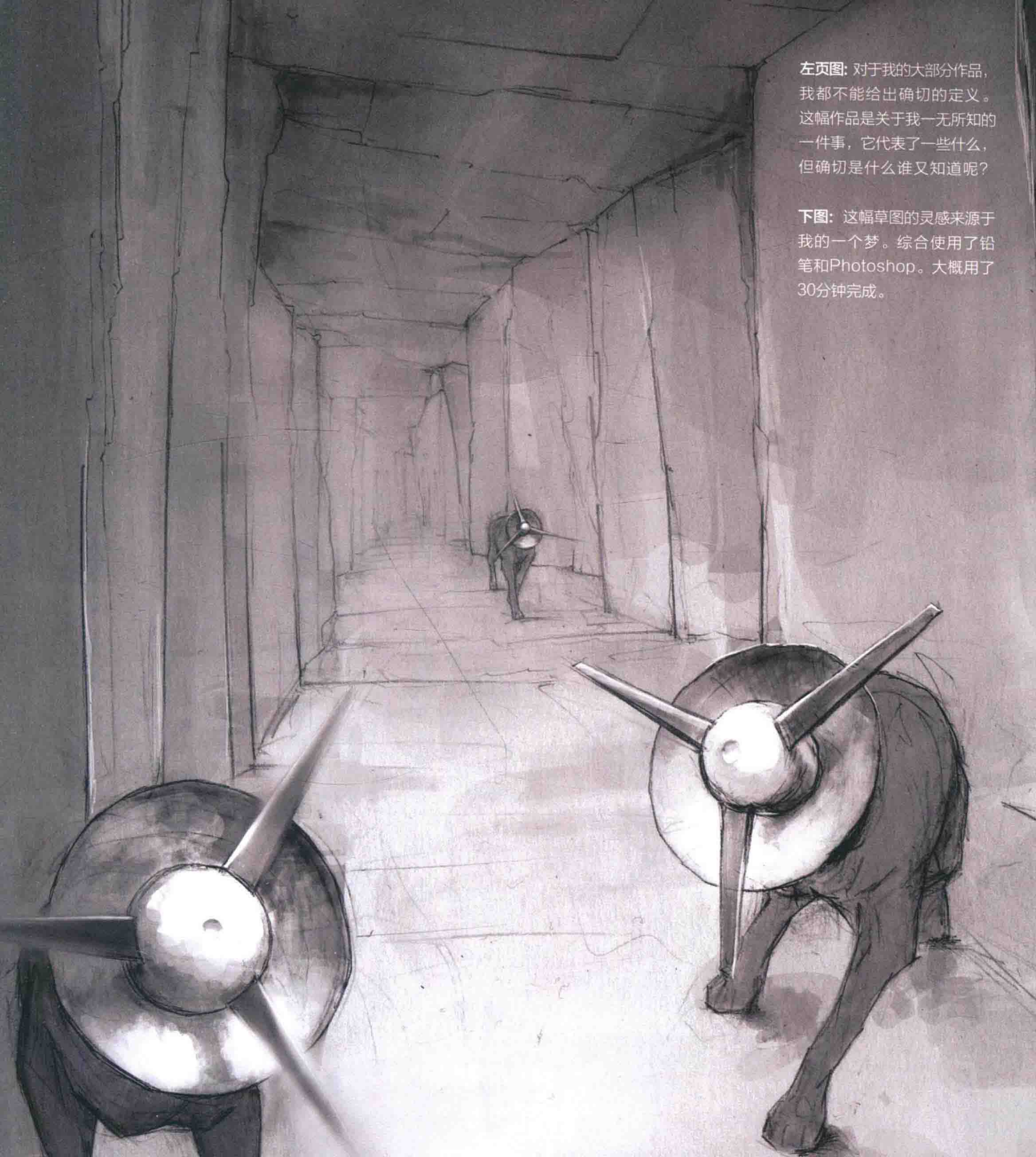
可能。我通过工作来回到那种理解的状态，回到我的童年记忆、我的梦里。在那里，我一次次重复经历着、感受着。这是我现在所做一切的驱动力。

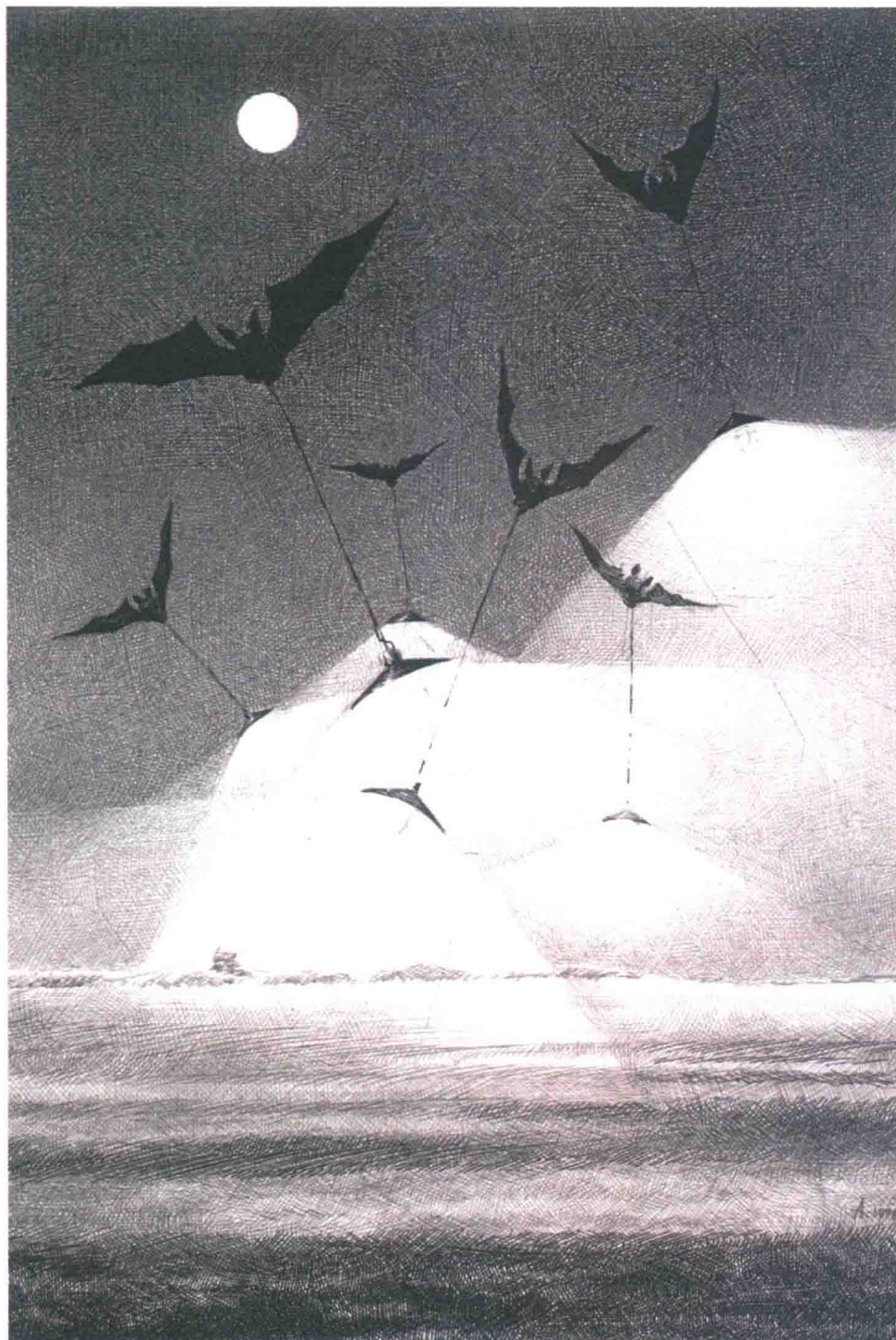
绘画工具

我尝试过很多种不同的绘画方式，包括传统的水彩、钢笔和笔刷等。我也试验过数字手段。现在我经常使用的软件是Adobe Photoshop和Corel Painter。

左页图：对于我的大部分作品，我都不能给出确切的定义。这幅作品是关于我一无所知的一件事，它代表了一些什么，但确切是什么谁又知道呢？

下图：这幅草图的灵感来源于我的一个梦。综合使用了铅笔和Photoshop。大概用了30分钟完成。

“我们的意识知觉也仅仅是无意识这片深海中一个单薄的影像而已。”

左图：我所有的作品都表现了一种深度的、个人化的、内省式的体验。所以一般情况下，如果有人在看我的作品时体会到了和我一样的感受，我反而会比较惊讶。

右图：《地下世界的新闻》(News of the Bottom World)。我非常喜欢地铁，并且灵感也经常来源于此。

B

怀利·贝克斯特

www.wyliebeckert.com

所有图片版权均属于怀利·贝克斯特

我会不停勾手稿的原因有很多，最主要的是，一幅出色的作品并不会凭空出现，而是需要不断地练习积累。我的速写本上有我在头脑风暴时的勾画，有我的规划、我的视觉研究，而这些都是我创作一个成功形象的基础。你在草图上所花费的时间，你画的每一条线都不会浪费。它们都在不断地强化你对纸笔的控制，使你不断熟悉这个绘画过程。

写生，哪怕只是勾画一个咖啡杯这样简单的静物，都会强化你的观察能力。尽管我可能已经看过这个物体千百遍，但是在我真正落笔去勾画它之前，我都并不能真正了解这个物体。只有真正去近距离观察这个物体，去反复推敲这个物体的形态，去思考是哪些细节使它区别于其他物体而具有可识别性和生命力，通过这样的工作，我才能不断积累不同的特定物体，在我脑中形成一个

信息库，使我在以后的工作中可以更加得心应手。

一旦你注意到一个咖啡的边缘是如何反射光线，又或者它的基座是如何被设计成一个小小的斜边，你再次描绘它的时候，就不会把它画成一个没有生命力的空心的圆柱体，而你的画面也就更加有说服力、更加有感染力。

我的速写本也是我尝试新的技法和媒介的关键。当尝试一些新的、特定的媒介时，最开始的几次往往都是失败的，没有人希望这种失败的尝试发生在一个你花了一天的时间绷好的五英尺的大画布上。但是，如果是在五英寸的速写本上的话，就好操作多了。小尺寸的练习帮助我去尝试探知新的材料的局限性，并以此获得足够信心去绘制大尺寸画作。

灵感与创意

我的草图一般从一些比较平常的事物开始，比如一些人物表情的练习，或者我桌子上的某个小物件。然后我再通过这些看看是否可以创造出一个关于这个事物或者人物的故事情景。我也会把我喜欢画的一些元素结合起来，比如树、烟雾、飘动的头发；或者也会挑战一些我之前没有尝试过的，比如一些我从没有画过的动物，又或者是一些特殊的肌理等。

浏览其他艺术家的速写本对我来说也是一个很好的灵感来源。这经常帮助我打破一些僵局，比如当我的所有草图都看起来一样的时候。

绘画工具

我的基本绘制工具是0.5mm和0.3mm的HB自动铅笔。在绘制草图的时候，我一般喜欢画在带底色的纸上（Strathmore的棕色调纸是个不错的选择）并使用白色的炭铅来绘制高光。如果我打算用电脑上色的话，我一般就不会选择底色纸了，而会使用白色的西卡纸来代替，这样可以让我更好地控制完成稿的色彩饱和度。

为了快速简洁地建立画面的色调，色粉（最开始用刷子谨慎上色，然后用纸巾晕染）是一个很棒的工具。

绘画技法

我绘图的时候总是习惯使用铅笔涂抹调子，我也很喜欢这种效果，一般在绘画时我会配合使用一张纸巾进行晕染来创造整体效果，这个过程可以为作品确立一个基本的软基调，然后在此基础上我再使用可塑橡皮或者带硬橡皮的铅笔来逐步确定画面的层次以及暗色调的高光（Faber-Castell的Perfection铅笔在这方面十分出色！）。对我来说，相比创造完美的线条而言，创造有趣的画面效果反而更容易些。

左图：为《谭林传奇》（The Legend of Tam Lin）创作的插图。为Month of Love博客创作，使用铅笔和白色炭铅于底色纸上。

右图：如果我打开速写本的时候没有什么灵感，我一般首选的主题是勾画一些人物的头像，我喜欢创作角色造型和创建其周围的场景。

