

Jam san

向國際奇幻藝術大師學插畫

蠶山 著 / 對南 編 吳璞瑾 譯

博碩文化

Jam van

向國際奇幻藝術大師學插畫

蠶山 著 / 對南 編 吳璞瑾 譯

向國際奇幻藝術大師學插畫

作者／蠶山

編者／對南

譯者／吳璞瑾

發行人／葉佳瑛

總編輯／古成泉

企劃主編／宋欣政

執行編輯／梁惠玲

出版／博碩文化股份有限公司

網址／<http://www.drmaster.com.tw/>

地址／新北市汐止區新台五路一段112號10樓A棟

TEL / 02-2696-2869 • FAX / 02-2696-2867

郵撥帳號／17484299

律師顧問／劉陽明

出版日期／西元2013年1月初版

建議零售價／590元

I S B N / 978-986-201-689-3

博碩書號／MU21207

著作權聲明

잠산의 더 일러스트 (The, Illust by Jamsan)

Copyright © 2011 by 잠산 (Jamsan, 蠶山)

All rights reserved.

Complex Chinese copyright © 2013 by DRMASTER PRESS CO., LTD.

Complex Chinese language edition arranged with Gilbut Publishing Co., Ltd through Eric Yang Agency Inc.

國家圖書館出版品預行編目資料

向國際奇幻藝術大師學插畫 / 蠶山著 / 對南編 ; 吳璞瑾譯. -- 初版. -- 新北市 : 博碩文化, 2013.01

面 : 公分

ISBN 978-986-201-689-3(平裝)

1. 插畫 2. 繪畫技法
947.45

102000219

Printed in Taiwan

商標聲明

本書中所引用之商標、產品名稱分屬各公司所有，本書引用純屬介紹之用，並無任何侵害之意。

有限擔保責任聲明

雖然作者與出版社已全力編輯與製作本書，唯不擔保本書及其所附媒體無任何瑕疵；亦不為使用本書而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。即使本公司先前已被告知前述損毀之發生。本公司依本書所負之責任，僅限於台端對本書所付之實際價款。

自由素描_概念設計的啟蒙

01. 從沉睡的山的世界裡，找尋屬於自己的本質 18
 - 將自己的夢想隱藏在他人的理想之中
02. 個人創作的活用，千萬別用練習來結尾 34
 - 影射在自由素描中的蠶山世界
 - 成功是練習和努力的組合
03. 商業性與練習習作的函數關係 52
 - ：記憶的重整 (Rebuilding Memories)
 - 將個人記憶與大眾共感互相交流
 - 實務與練習的蝴蝶效應
04. 無限的作品檔案精選輯，通往成功的核心 70
 - 不間斷的增加個人作品檔案

基本實務_插畫家的基本法則 & 技巧

01. 遵守鐵律般的作畫技巧 101
 - ：糖果屋 & 幸福的王子
 - 強—中—弱技法與豎立刀鋒
 - 用明亮度來取代彩度，色彩的數字
 - 動態與方向性，以及餘白的美
02. 從練習到實務的進化 138
 - ：一個逗號兩個句號 & 彼得潘
03. 隱藏所知，確實將自己的能力壓縮！ 150
 - ：朱蒙
04. 尋找多樣的風格 154
 - ：我不在的時候，媽媽在幹嘛？

05. 創造個性，概念設計師的紙上課題..... 172
 : 悲慘世界 & 鐘樓怪人
06. 用圖畫翻譯文字，呼喚讀者感情的方法..... 196
 : 終末的愚者 & 失去離別 & 殺手 & 安的精靈
07. 商業性，很難只靠個人創作來達成..... 210
 : 寫給孫女莉莉的一封信 & 我在貴族學校日子 & 男女蹺蹺板 2

Part

3

應用實務__這就是實戰，用概念決勝負

01. 壓縮詞語，雕刻出概念..... 222
 : 唐吉軻德 & 搞笑德古拉 & 魔笛
02. 符合各種類型顧客的口味..... 234
 : 線上遊戲 PRIUS & WOONGJIN 集團 & 南山塔飯店插畫 & ANTHEM CF
 - 掌握影像創作的特徵
03. 承擔零星的壓力..... 260
 : 景福宮國樂演奏會 & 媚弄 & 天使的腳指 & 殭屍
04. 大型專案委託..... 270
 : Holika Holika & Chrismax of oz
05. 結合專業精神與創作家精神..... 291
 : NIKE 專案，不死鳥的傳說朴智星
 - 不死鳥的起源，自由素描
 - 專案的核心，朴智星
 - 不可或缺的不死鳥，黑死鳥 & 怪獸
 - 完成圖像小說
 - 以初衷和率性來接近

Jam san

向國際奇幻藝術大師學插畫

蠶山 著 / 對南 編 吳璞瑾 譯

向國際奇幻藝術大師學插畫

作者／蠶山

編者／對南

譯者／吳璞瑾

發行人／葉佳瑛

總編輯／古成泉

企劃主編／宋欣政

執行編輯／梁惠玲

出版／博碩文化股份有限公司

網址／<http://www.drmaster.com.tw/>

地址／新北市汐止區新台五路一段112號10樓A棟

TEL / 02-2696-2869 • FAX / 02-2696-2867

郵撥帳號／17484299

律師顧問／劉陽明

出版日期／西元2013年1月初版

建議零售價／590元

I S B N／978-986-201-689-3

博碩書號／MU21207

本書內容精彩絕倫，請到各大書店購買。

著作權聲明

잠산의 더 일러스트 (The, Illust by Jamsan)

Copyright © 2011 by 잠산 (Jamsan, 蠶山)

All rights reserved.

Complex Chinese copyright © 2013 by DRMASTER PRESS CO., LTD.

Complex Chinese language edition arranged with Gilbut Publishing Co., Ltd through Eric Yang Agency Inc.

國家圖書館出版品預行編目資料

向國際奇幻藝術大師學插畫 / 蠶山著 / 對南編；吳璞瑾譯。-- 初版。-- 新北市：博碩文化，2013.01

面：公分

ISBN 978-986-201-689-3(平裝)

1. 插畫 2. 繪畫技法
947.45

102000219

Printed in Taiwan

商標聲明

本書中所引用之商標、產品名稱分屬各公司所有，本書引用純屬介紹之用，並無任何侵害之意。

有限擔保責任聲明

雖然作者與出版社已全力編輯與製作本書，唯不擔保本書及其所附媒體無任何瑕疵；亦不為使用本書而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。即使本公司先前已被告知前述損毀之發生。本公司依本書所負之責任，僅限於台端對本書所付之實際價款。

我的個性很急，對於熟悉的事物很常感到厭倦，但是對於畫畫卻總是感到有趣，毫不厭倦。事實上不只是畫畫，只要能表達我個人的想法，不管是什麼領域我都喜歡。

雖然繪畫似乎總在類似的紙上用相似的水彩來做畫，但每件作品皆有其獨創性。都是有關我生活中感受的想法變化、表現力、技巧的精進、週遭環境的改變……

用畫畫表現出這些多樣的變化，讓我對繪畫不會感到厭倦。

永遠不會壞且新穎獨特、能夠一輩子擁有的玩具，這就是畫畫對我的意義。

I'm pretty impatient. I tend to get bored easily.

But painting is fun cause it's always new. Actually not only painting, but also anything that I can express my own thoughts.

Painting seems somewhat similar repetition in similar paper and paints, but every work is always original.

Transition of thoughts throughout my life, expression, development of skills, little changes about my surrounding.

This diverseness never allows me to get bored.

Always solid and original toy, that's what is painting to me.

個人展

蠶山個人作品展「人群聚集的地方」

經歷

- 2004 KT 網站 美術指導
- 2006 KBS2 ID CF 美術指導
- 2007 藝術的殿堂 歌劇「魔笛」美術指導
- 2008 藝術的殿堂 公演活動美術指導
- 2008 安德烈金 BEST STAR AWARD 舞台設計
- 2008 NIKE 朴智星 CF & 圖像小說美術指導
- 2009 新世界百貨公司 CHRISMAX OF OZ 美術指導
- 2010 ENPRANI 副牌 HOLIKA HOLIKA 美術指導

講義特講

- 弘毅大學 概念設計演講
- 成工會大 概念設計演講
- 誠信女子大學 插圖演講
- 朝鮮大學 蠶山插圖演講
- 同易大學 蠶山設計師演講
- 京畿大學 蠶山插圖演講
- 韓民族文化中心 蠶山繪圖演講
- 孔州大學 插畫演講
- 清江大學 美術插圖演講

專訪

- DREAM WIZ 蠶山插圖專訪
- DESIGN JUNGLE 蠶山專訪
- CG LAND 蠶山插圖專訪
- CA 繪圖美術 蠶山專訪
- 醫協新聞 「遇見藝術家」蠶山專訪
- 韓國經濟生活/文化 蠶山專訪

我將視覺中留下的記憶當作基礎創作，
利用它們完成作品，
欣喜見到那孕育我多變的想像力。
每回完成令人滿意的創作時，我發現作品在變化，
每每感受到變化時，我感覺自己的存在。
這些變化無論是緩慢到幾乎無法察覺，
或是快速到無法看清楚，
變化的事實是無庸置疑的。

所以我喜歡變化。

自由素描_概念設計的啟蒙

- 01. 從沉睡的山的世界裡，找尋屬於自己的本質 18
 - 將自己的夢想隱藏在他人的理想之中
- 02. 個人創作的活用，千萬別用練習來結尾 34
 - 影射在自由素描中的蠶山世界
 - 成功是練習和努力的組合
- 03. 商業性與練習習作的函數關係 52
 - ：記憶的重整 (Rebuilding Memories)
 - 將個人記憶與大眾共感互相交流
 - 實務與練習的蝴蝶效應
- 04. 無限的作品檔案精選輯，通往成功的核心 70
 - 不間斷的增加個人作品檔案

基本實務_插畫家的基本法則 & 技巧

- 01. 遵守鐵律般的作畫技巧 101
 - ：糖果屋 & 幸福的王子
 - 強—中—弱技法與豎立刀鋒
 - 用明亮度來取代彩度，色彩的數字
 - 動態與方向性，以及餘白的美
- 02. 從練習到實務的進化 138
 - ：一個逗號兩個句號 & 彼得潘
- 03. 隱藏所知，確實將自己的能力壓縮！ 150
 - ：朱蒙
- 04. 尋找多樣的風格 154
 - ：我不在的時候，媽媽在幹嘛？

05. 創造個性，概念設計師的紙上課題..... 172
 : 悲慘世界 & 鐘樓怪人
06. 用圖畫翻譯文字，呼喚讀者感情的方法..... 196
 : 終末的愚者 & 失去離別 & 殺手 & 安的精靈
07. 商業性，很難只靠個人創作來達成..... 210
 : 寫給孫女莉莉的一封信 & 我在貴族學校日子 & 男女蹺蹺板 2

Part

3

應用實務__這就是實戰，用概念決勝負

01. 壓縮詞語，雕刻出概念..... 222
 : 唐吉軻德 & 搞笑德古拉 & 魔笛
02. 符合各種類型顧客的口味..... 234
 : 線上遊戲 PRIUS & WOONGJIN 集團 & 南山塔飯店插畫 & ANTHEM CF
 — 掌握影像創作的特徵
03. 承擔零星的壓力..... 260
 : 景福宮國樂演奏會 & 媚弄 & 天使的腳指 & 殭屍
04. 大型專案委託..... 270
 : Holika Holika & Chrismax of oz
05. 結合專業精神與創作家精神..... 291
 : NIKE 專案，不死鳥的傳說朴智星
 — 不死鳥的起源，自由素描
 — 專案的核心，朴智星
 — 不可或缺的不死鳥，黑死鳥 & 怪獸
 — 完成圖像小說
 — 以初衷和率性來接近

找回失去幻想的幻覺派藝術家，蠶山

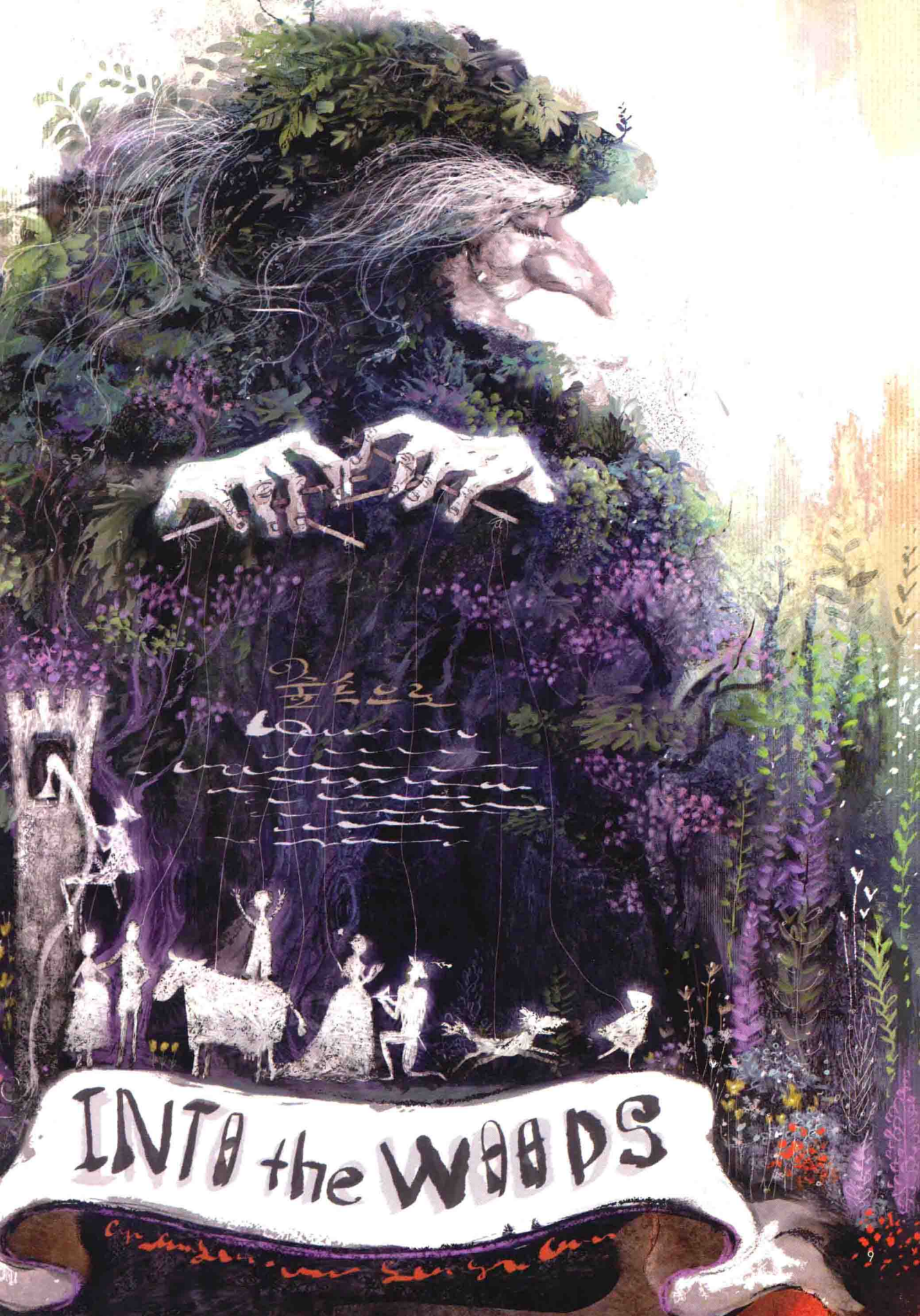
若將藝術家分成兩種類型，一類為表現出自己的領悟和風格以激發新的聯想的人，另外一類是將自己和大眾同化引發共鳴，想傳達什麼給大眾的人；如果前者是純粹藝術家的話，後者可稱為商業藝術家。

在藝術方面訂定等級是相當沒有意義的事，雖然無法說兩者當中何者是優等、何者是劣等，但是可以指出幾個不同之處。商業藝術家對於大眾的反應相當敏銳，能夠因應家用電腦的普及與網路的傳播，懂得快速轉換自我以符合數位時代所需。相反地，純粹藝術家在白南準（國際錄像藝術之父）的視頻藝術之後，就無法形成明確的數位化。

1995年《玩具總動員》在好萊塢掀起熱潮時，大韓國的碩士論文對於電腦繪圖和視頻藝術下的評論是「有無限的可能」。對於3D科技的冷冰冰感到厭倦的人們，連網路遊戲繪圖時都一貫利用手工作業，做出最後一道程序後再做掃描工作，並認為科技美術在其他國度也是生疏工作。

然而，在1.25磁碟、CD和平板電腦上市後，科技藝術的跳板已經呈現緊湊的狀態。結果那一年還沒結束就出現了Window 95和Pentium 4，韓國的商業藝術界達到了科技幻想（Illusion）的階段。現在想想雖是必然的趨勢，但也因此誕生了呼應潮流的商業藝術家，將科技藝術的強力破壞力移植到大韓國。站在科技藝術最高峰的畫家，就是蠶山（Jamsan）。

*Deep
Down*

INTO the WOODS

By Stephen G. Seay

如果說紐約的象徵是自由女神像、巴黎的象徵是艾菲爾鐵塔，首爾市的象徵就是 N 首爾塔。它們的共同點是皆有其不可取代的顯著差別化要素。大韓民國後現代主義的象徵是白南準的話，蠶山就是插畫的象徵。在對於商業性傑出畫家揣摩和標竿學習接受度寬大的插畫業界裡，蠶山占據著無人能取代的領先地位。

蠶山 1998 年著手負責兒童古典文學「尚萬強」（法國作家雨果名著《悲慘世界》中的核心人物）的整體黑白插畫時，以線條畫出帶有自由感覺的作品，激起大眾的迴響。從那時開始他擺脫畏懼，在特有的幻想與小小的感動裡，摻入自己的感性傳達給大眾。

蠶山創造出來的世界並非即興的片段，而是與世界交流中具有一貫性的部分。大眾觀看蠶山創造出的世界產生的共鳴觀點，轉換成蠶山超人氣的世界觀，這也成為其自信和驕傲的泉源。

蠶山還原了我們曾經擁有卻失去的夢想和幻想。他藉由找尋自己的記憶，生動描繪了寧靜的鄉村風景和七〇年代的面貌。

當你連頭都沒洗便急忙出門上班時，在途中所見立體看板的形象裡，又或者想要逃離繁瑣日常去看期待已久的演唱會時，還是為了消除壓力沉迷電玩或看電視按遙控器時，或在週末午後一邊品嚐香醇咖啡一邊閱讀古典文學時，蠶山都在大眾身邊。蠶山將大眾藝術的優點——「易接近性」當成道具。

