

GREAT MASTERS OF FANTASY ART

梦幻艺术世界名作

梦幻艺术世界名作

埃卡特·萨克曼 著

李惠康 黄少荣 译

陕西人民美術出版社

序 言

理智是人类的天赋，是区别于地球上其它动物的标志。然而人们又常常试图冲破理智的桎梏。假如我们已经对世界了如指掌，那么，这个世界对我们就不会有任何吸引力了。我们会觉得它平淡无奇，因而停止对知识和美的渴求，失去丰富的想象。

人类有梦幻的嗜好，需要某些无理性的东西。倘若平凡单调的生活满足不了一个人的这种需要，他却完全可以用画笔把自己的想象表达出来；如果他具有一定的绘画天才，他就会愿意把他的梦幻画给别人看。事实证明，人类的想象丰富多彩，它不仅具有惊人的力量，而且富于自身的价值。

当人类第一次拿起笔交流思想时，梦幻文学便开始与理性分庭抗礼。例如，公元前三千年的巴比伦史诗在今天看来便特别富于想象，充满了梦幻色彩。

但是，我们现在所说的梦幻，却是指当代的一种艺术潮流。它始于本世纪六十年代，是科幻小说的一个分支。

在我们这个时代，科幻小说经历了相当巨大的变化。太空旅行使人类耳目一新，越来越多的人开始朦朦胧胧地意识到，科学技术的进步正将他们引向无穷的宇宙。于是，科幻小说应运而生，作家们的注意力由人类的“硬件”逐渐转到了人类的“软件”。对于一个有抱负的作者来说，他不应再局限于人类对宇宙和外层空间的征服，而应着眼于人类的“内心世界”活动和思维方式。

这进一步说明，文艺评论家已不能按传统的方法将科幻文学分门别类，也无法在消遣性读物和严肃的作品之间划出一条明确而严格的界线。例如，我们很难说清以其梦幻诗“戒指王”而闻名于世的J·R·R·托尔金属于文坛的哪一类和哪一级。

不过，我们还是可以从根本上区别开当今梦幻文学中的两大主要流派。其中一个叫“巫剑梦幻派”或“英雄梦幻派”，以描绘离奇的冒险活动为主，那些活动常常发生在一些幻想中的科技水平和文明程度都十分低下的不开化地区。另一个流派叫“高等梦幻派。”，文学水平一般比较高，托尔金就属于这一流派。

然而，梦幻文学有一个共同的特性，即故事都以陌生的世界为背景，那些世界纯属想象，完全不同于我们目前所生活的地球。大多数故事所描写的都是探险，而且形式各异，千奇百怪，并巧妙地以富于梦幻色彩的传奇故事为素材。

这些想象中的王国由梦幻艺术家形象地展现在我们面前。梦幻艺术始于梦幻文学作品的插图，它具有梦幻文学的一切特征。老一辈的梦幻艺术家，如弗兰克·凯利·弗里亚斯和保尔·莱尔等，都是以科幻小说插图开始其艺术生涯的。

但是，就连本书中介绍的一些较为年轻的画家，也在许多方面深受科幻小说的影响。而且，今天的许多插图画家都生于五十年代，他们耳闻目睹了人类探索宇宙秘密的各种努力和超级大国争夺空间控制权的竞争。

梦幻艺术在画坛一出现，便充满了勃勃生机，产生了深远的影响。本书集世界多种风格的梦幻艺术之大成，它们风格别致，画法各异。

由于梦幻艺术家必须根据不同的科幻小说的要求绘制插图，同时又要受到各自民族意识和地理知识的影响，因此，他们的画往往都具有鲜明的个性。当我们问及这些梦幻画家的构思和创作动力时，他们会异口同声地回答说：“我的艺术是我身心的一部分。”

如上所述，梦幻是当代人类的需要，是我们这个理性世界所缺乏的东西。托尔金曾把梦幻称之为“丰富人类想象的途径”。梦幻属于人类认识的一个层次，它超越了现世圆满论。因此，该艺术的目的不是引导人类往后看，而是在观念上作一根本的改变。梦幻艺术家利用自己的天赋，向我们展示了他们创造的一个个美妙无比的世界。

梦幻艺术使我们瞥见了无穷的宇宙，它的构图和色彩都超脱了现实。在那个艺术王国里，一切都是可能的，一切都是真实的。时间和空间之间没有明显的界线，整个世界都展现在我们面前。而且，没有哪幅画能与别的画相似。

梦幻艺术作品不仅题材各别，而且各个画家的手法也不尽相同。当然，我们研究这些作品的绘画技巧时，不应该忘记，一般来说它们与原作总有一些差别，因为当一幅画稿完成后，它往往需要印刷成千上万乃至几百万份。

尽管在制版印刷过程中会采取符合标准的程序和技术，但印制出来的图片同原作不会完全相似，色彩和细部描写方面都会有一些变化。而且，由于梦幻艺术作品主要用于科幻小说的封面，其尺寸便受到了严格的限制。但是令人惊讶的是，本书所介绍的梦幻艺术大师们从来就没有因为这些限制而敷衍。他们那些用于封面的画即便放大成大幅广告画，也丝毫不失其精美。因此，这些插图画虽然用于成批印刷，但它们本身却并非是批量生产的劣品。

现在，就连艺术收藏家和艺术博物馆也不得不对梦幻艺术作品刮目相看，它们中不乏足尺巨画，作品的主人显然具有很高的造诣。

油画技术当然用得比较普遍，但近来许多画家倾向于用丙烯颜料，因为它干得快。水彩画也很流行。但是，画笔已不是作画的唯一工具，越来越多的画家开始使用喷枪，以加强色度变化效果。也许绝大部分画家是画笔和喷枪并用，因为在一个经验丰富的画家手中，画笔永远不会是多余的。

鲍里斯·瓦里乔的绘画过程很典型，它表明一个画家在作画之前需要经过何等艰苦而细致的思考和构思。其实，动笔描绘只是漫长的绘画过程中的最后一步。

瓦里乔常常先用铅笔画草图，而且修改多遍，直至对构图完全满意。他说：“有时我开头并不知道要画什么，只是感到要调整一下某幅画的成分并将其重新排列好。”唯有画家本人能从那些草图中看到最后画成的画是什么样子，旁人无从得知。

草图画好后，他便着手物色模特儿。他让他们按要求摆好姿势，然后拍摄成照片。起初他找职业模特儿，可目前却倾向于找亲戚朋友，有时干脆用自己的照片。不过，照片并不是供他机械地复制，而是创造性地利用。当他将照片移上画布时，他喜欢用氙气灯的光线，底色他常用丙烯颜料，尔后上油彩。

每作一幅画，鲍里斯·瓦里乔通常要花三至六天的时间，而其他一些画家，如弗兰克·弗雷泽塔，花的时间则更多，考虑得也更仔细周全。可见梦幻艺术家不仅性格各别，他们所用的方法技巧也不尽相同。

如今，一些在国际上享有盛名的插图画家已不需要主动去揽活干，按照小说的内容和要求绘画。相反，出版商却要根据他们的画去挑选相适应的小说。

当然，只有那些梦幻画坛上的巨星才能受此厚爱。本书所介绍的画家均为当今世界梦幻艺术家中的佼佼者，他们的作品对现代小说封面的设计有着极其深远的影响。这些作品摆脱了商业性绘画的羁绊，一跃而成为真正的艺术。

梦幻艺术代表了我们这个时代，而这一艺术的珍品则可以经久不衰，芬芳永存。

目 录

序言

弗兰克·弗雷泽塔

弗兰克·凯利·弗里亚斯

格雷格·希尔德布兰特

卡尔·伦德格伦

奥利维多·伯尼

鲍里斯·瓦里乔

里查德·科尔本

文森特·西格雷尔斯

巴克利·肖

罗娜·莫里尔

罗德尼·马修斯

保尔·莱尔

里查德·赫斯科克斯

蒂姆·怀特

米歇尔·惠兰

唐·梅兹

弗兰克·弗雷泽塔

据弗兰克·弗雷泽塔自己说，他之所以愿意从事封面画的创作，主要是因为他开始“讨厌用铅笔或钢笔画插图的行当”。二十年来，他的铅笔画和钢笔画在几家漫画出版机构争得了一席之地，得到了社会的承认，同时也博得了艺术评论家的赞赏。然而，尽管他可以算得上是一位高水平的画家，五十年代和六十年代中他既没有成名也没有发财。

一九二八年，弗雷泽塔生于美国的布鲁克林，他的父母祖籍意大利。孩提时代，他就轻而易举地学会了素描和绘画技巧，被视为神童。

然而，弗雷泽塔一直不甚得志，直到一九六四年改画封面画后，他的艺术生涯才有了一个飞跃。当时，王牌图书公司准备出版爱德加·赖斯·巴勒斯图书馆的一套新丛书，需要请人画封面，结果选中了弗兰克·弗雷泽塔。

弗雷泽塔仅仅花了十天时间便设计了首批六本书的封面。这并不是图书公司催得紧，而是因为他愿意将更多的时间花在高尔夫球和垒球上！他那儿幅封面画出奇地获得了巨大的成功，许多出版公司都争相聘用这位新发现的天才，纽约插图画家协会还授予他特别奖。

随着地位的升高，他在接活时开始挑挑拣拣了。如果他感到某件活无法让他自由发挥，或者他心里觉得不乐意去画，那他无论如何是不会接下來的。他给爱德加·赖斯·巴勒斯图书馆丛书设计完封面后，又给其它许多种类的书刊画了封面，其中有沃伦出版公司的恐怖小说丛书和科南纸面本丛书等，这些都是他心甘情愿地去画的。

为了扩大影响，弗雷泽塔开始画广告画。但他坚决不愿将原稿拿出去，所以他的崇拜者只好拿复制品将就。

尽管他的大部分梦幻作品都缩小了尺寸，但画中生动而苍劲的笔触仍明显可辨。人们为之倾倒的不仅仅是感人的色彩，更重要的是栩栩如生的动态。

事实上，弗雷泽塔的画从来都不是静态的。所以，他的绝大部分作品都突出了凶猛野蛮的主题，如恶斗场面等。画中眼里冒火的恶魔或凶悍残暴的斗士都描绘得活龙活现，似乎马上就要从画上跳将下来。

弗雷泽塔的画并不局限于渲染一种气氛，而简直是在尖声叫嚷。仿佛艺术家自己在跟观众说话，又好象他本身就是画的一部分。许多精彩奇妙的作品实际上都是他一气呵成的，有些画只需几个小时便能完成。他说：“我工作时，孩子们就在身旁玩耍，猫和狗出出进进，周围一片嘈杂声。不过，我就是在这种环境里长大的，我喜欢伴随着乱糟糟的声音工作。声音越大，我画得越快。”

最近，弗雷泽塔正在试画一部由拉尔夫·巴克西编导的动画片“火与冰”，而且已取得初步成功。他简直是梦幻艺术家中最杰出的魔术师。他说：“我要做前人从没做过的事，而且要用一种后人难以忘怀的方法去做。……”

弗兰克·凯利·弗里亚斯

虽然弗兰克·凯利·弗里亚斯的插图生涯已有三十余年，是本书所介绍的画家资格最老的一个，但是他的作品却能始终保持新颖，具有时代感。他创作了大量的科幻和梦幻艺术作品，同那些年轻的同行们的作品相比，他的新作毫不逊色。值得一提的是，当他作为一个天才的封面画家而跻身画坛时，象蒂姆·怀特等一些后起之秀还没有来到人世呢。

一九五〇年十一月，弗兰克·凯利·弗里亚斯创作了第一幅封面画，用于科幻杂志《怪事奇闻》上，当时他已二十八岁。这位思维敏捷、想象力丰富的天才画家马上得到科幻界的青睐，几乎所有著名的科幻杂志社都采用过他设计的封面。《震惊》和《模拟》更是频繁地采用他的封面画，而他也确实为这两家杂志社赢得了声誉。

凯利·弗里亚斯曾说过：“我真切地感到自己适合于创作封面画，我也相信我的封面画和故事情节能融为一体，而且它们也一定能互为补充。我不愿纯粹地为画而画，一篇好的故事能在我的眼前展现出一幅美好的图景，那么，我也希望我的封面画能让读者窥视到书中的内容。”

凯利·弗里亚斯生于纽约，从事绘画工作前当过工程师，行过医，还试过别的一些职业。他在艺术方面的兴趣也很广泛，除创作封面画外，还潜心研究摄影和电视广告艺术，曾为圣弗朗西斯教堂画过宗教画，还发表过一些绘画作品，当然都属于科幻和梦幻艺术。

他曾为美国国家航空和宇宙航行局的天空实验站设计过徽章，画过一些宣传美国宇航工程的招贴画，这些是他感到荣耀的事。

象凯利·弗里亚斯这么一位有成就的天才画家，不可能得不到社会的承认。多年来，他先后被国际科幻协会授与十枚雨果奖章，是迄今为止获得这种奖章最多的画家。

JOEY FREAS © 77

格雷格·希尔德布兰特

性格和气质完全相同的双胞胎实在不多，而具有同一种超群的艺术才能的孪生兄弟则更为罕见。

然而，美国就有这么一对天才的孪生兄弟，他们的名字叫格雷格·希尔德布兰特和蒂姆·希尔德布兰特，人称“希尔德布兰特兄弟”。他俩共同为托尔金的科幻小说画了插图后，便吸引了一大批梦幻艺术的崇拜者。

兄弟俩于一九三九年出生在美国的底特律市，他们自小就跟神秘而荒诞的梦幻结下了不解之缘。“打记事起，我就喜欢艺术，”格雷格·希尔德布兰特说，“开始画素描，后来又试着当电影导演。我跟弟弟一起将一间旧谷仓布置成画室，在那里，我们根据沃尔特·迪斯尼公司拍摄的电影《海底两万里》的启示，画了许多身材高大的海妖。画的背景是一个陌生而离奇的星球，上面有高山和火山口，阴沉的天空中挂着一轮白炽的太阳。后来，我俩又把画焚烧了。”

走出校门后，格雷格曾一度对电影和电影布景产生兴趣。后来，他选择了广告设计的职业，同时，他利用业余时间同弟弟一起绘画，也画插图。他们的作品得到了公众的普遍喜爱，因而于一九七八年兄弟俩双双获得美国插图协会授予的金质奖章。

在此期间，格雷格和蒂姆已开始着手一项使他们在世界上遐迩闻名的工程，即以J·R·R·托尔金的梦幻小说为题材创作几套插图日历。那些日历成了当时的热门货，销售了数百万套。两兄弟从中得到激励，因而花了两年的时间创作出自己的梦幻小说《厄休拉克》，当然是他们自己画插图。

除此以外，兄弟俩还共同为另外一些梦幻小说画了封面和插图。至到一九八一年，兄弟俩才决定分开各自干。

格雷格·希尔德布兰特仍然从事梦幻艺术作品的创作，除了为彼得耶茨拍摄的一部梦幻影片设计布景外，他继续画封面画。同时，他还为他的崇拜者画一些他们所喜爱的画。他们不但为格雷格的惊人技巧而倾倒，更对代表他性格特征的题材感兴趣。

格雷格·希尔德布兰特的梦幻艺术与弗雷泽塔和瓦里乔的“英雄梦幻派”艺术风格在本质上存在一定的差异。他无意描绘力大无穷的斗士或令人销魂的美女，他的世界更微妙，那里是魔术师、矮神和独角兽的天地。显然，他的题材深受托尔金梦幻小说的影响。

格雷格·希尔德布兰特也许是具有这种风格的梦幻插图画家的优秀典范，他在明暗部的分布和构图的平衡方面很具特性，几乎可以代表一个艺术流派。虽然他也不可避免地摹仿前人的作品，但在画法上一直保持独立，最后形成了自己的风格。

