

哈利 波特 艺术 设定集

THE ART OF
Harry Potter

[美] 马克·萨默克——编 巴扬——译

新星出版社 NEW STAR PRESS

艺术设定集

哈利·波特

Harry Potter™

[美] 马克·萨默克 编 巴扬 译

THE ART OF
Harry Potter

新星出版社 NEW STAR PRESS

Published by arrangement with Insight Edition, LP, 800 A Street, San Rafael, CA
94901, USA, www.insighteditions.com

No Part of this book may be reproduced in any form without written permission
from the publisher.

Copyright © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © WBEI. J.K. ROWLING'S WIZARDING WORLD ™ J.K. Rowling and Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s19)

The Simplified Chinese translation rights is arranged through RR Donnelley Asia.

Simplified Chinese edition copyright: 2019 New Star Press Co., Ltd.

All rights reserved.

著作权合同登记号: 01-2019-2573

图书在版编目(CIP)数据

哈利·波特: 艺术设定集 / (美) 马克·萨默克编; 巴扬译. — 北京: 新星出版社, 2019.8

ISBN 978-7-5133-3569-0

I. ①哈… II. ①马… ②巴… III. ①电影影片—介绍—美国—现代 IV. ①J905.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 083335 号

幻象文库

哈利·波特: 艺术设定集

(美) 马克·萨默克 编; 巴扬 译

出版统筹: 姜 淮

项目协调: 黄 艳

责任编辑: 杨 猛

责任校对: 刘 义

责任印制: 李珊珊

封面设计: 冷暖儿

出版发行: 新星出版社

出 版 人: 马汝军

社 址: 北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

网 址: www.newstarpress.com

电 话: 010-88310888

传 真: 010-65270499

法律顾问: 北京市岳成律师事务所

读者服务: 010-88310811 service@newstarpress.com

邮购地址: 北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

印 刷: 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/8

印 张: 45.5

字 数: 100千字

版 次: 2019年8月第一版 2019年8月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5133-3569-0

定 价: 468.00元

版权专有, 侵权必究; 如有质量问题, 请与印刷厂联系调换。

目录

CONTENTS

8 引言

10 第一章

魔法世界

麻瓜世界	14
对角巷	20
霍格沃茨城堡	28
霍格沃茨的教室与办公室	48
霍格沃茨的土地	56
霍格沃茨之战	78
霍格莫德村	82
阿兹卡班	90
纽蒙迦德	92
魔法部	94
巫师之家	104
魁地奇世界杯	112

116 第二章

男巫、女巫与麻瓜

霍格沃茨的学生	120
霍格沃茨的教授与员工	134
霍格沃茨的幽灵	142
黑暗力量	144
三强争霸赛	156
掠夺者	164
德思礼一家	166
凤凰社	168

172 第三章

神奇生物

伙伴	176
禁林	180
黑湖	192
霍格沃茨的生物	196
龙	200
劳动的世界	212

黑暗生物	218
------	-----

召唤守护神	232
-------	-----

236 第四章

人工制品

魁地奇	240
扫帚	242
魔法石	244
三强争霸赛	248
黑魔法物品	250
死亡圣器	252
魂器	256
魔杖	262
霍格沃茨的肖像	264
韦斯莱魔法把戏坊	276
魔法发明	284

300 第五章

魔法世界的平面艺术

书籍与教材	304
学校档案	316
魔药	318
杂志与报纸	320
魔法部	328
蓝图	332
地图	336
纹章	340
魁地奇	342
食物与饮料	346
韦斯莱魔法把戏坊	348
海报	352
标牌	356
巨怪挂毯	358
布莱克家族的挂毯	360

362 结语

艺术设定集

哈利·波特

Harry Potter™

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore

艺术设定集

哈利·波特

Harry Potter™

[美] 马克·萨默克 编 巴扬 译

THE ART OF
Harry Potter

新星出版社 NEW STAR PRESS

Adam
Bull

目录

CONTENTS

8 引言

10 第一章

魔法世界

麻瓜世界	14
对角巷	20
霍格沃茨城堡	28
霍格沃茨的教室与办公室	48
霍格沃茨的土地	56
霍格沃茨之战	78
霍格莫德村	82
阿兹卡班	90
纽蒙迦德	92
魔法部	94
巫师之家	104
魁地奇世界杯	112

116 第二章

男巫、女巫与麻瓜

霍格沃茨的学生	120
霍格沃茨的教授与员工	134
霍格沃茨的幽灵	142
黑暗力量	144
三强争霸赛	156
掠夺者	164
德思礼一家	166
凤凰社	168

172 第三章

神奇生物

伙伴	176
禁林	180
黑湖	192
霍格沃茨的生物	196
龙	200
劳动的世界	212

黑暗生物	218
------	-----

召唤守护神	232
-------	-----

236 第四章

人工制品

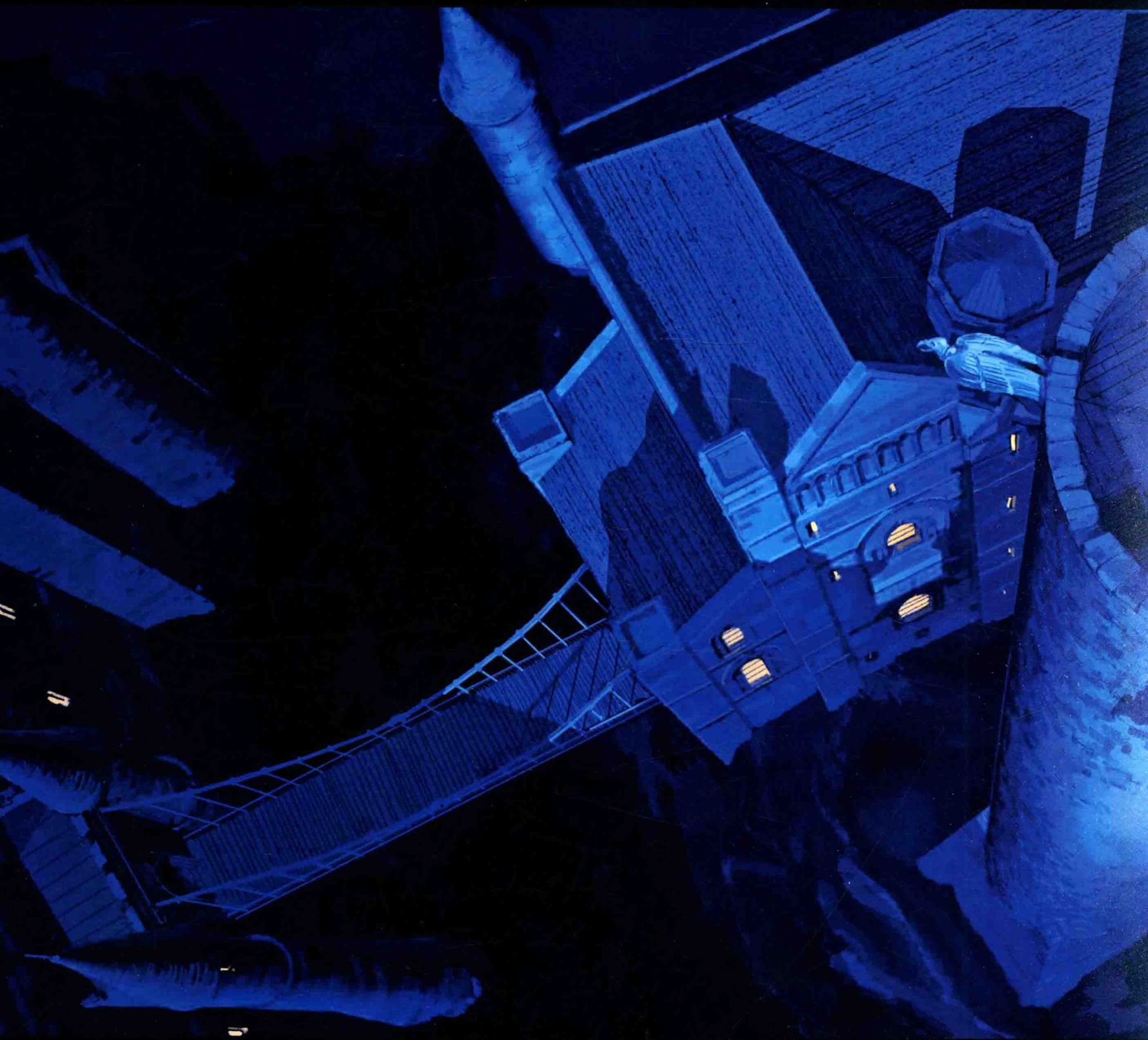
魁地奇	240
扫帚	242
魔法石	244
三强争霸赛	248
黑魔法物品	250
死亡圣器	252
魂器	256
魔杖	262
霍格沃茨的肖像	264
韦斯莱魔法把戏坊	276
魔法发明	284

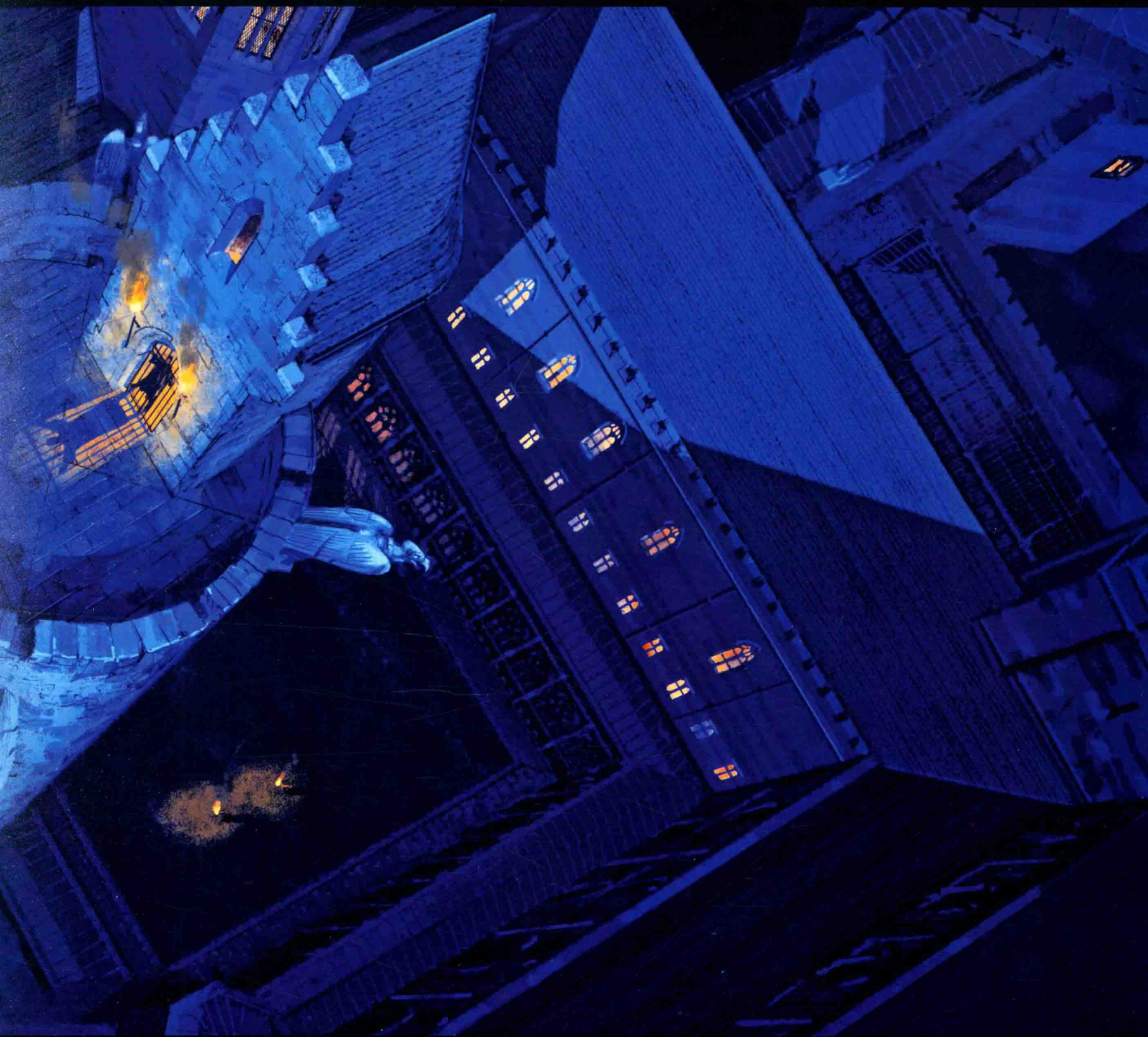
300 第五章

魔法世界的平面艺术

书籍与教材	304
学校档案	316
魔药	318
杂志与报纸	320
魔法部	328
蓝图	332
地图	336
纹章	340
魁地奇	342
食物与饮料	346
韦斯莱魔法把戏坊	348
海报	352
标牌	356
巨怪挂毯	358
布莱克家族的挂毯	360

362 结语

引言

第2页：阿不思·邓布利多教授在他的画像里睡着了，这幅画像被挂在《哈利·波特与混血王子》中的校长办公室里。霍格沃茨城堡中的画作是美术、布景、道具部门共同合作的成果。

第4页：在亚当·布罗克班克（Adam Brockbank）为《哈利·波特与密室》所作概念艺术图中，哈利·波特在一个“涅日”发现了邓布利多的凤凰——福克斯。

6-7页：从上方俯视霍格沃茨魔法学校的独特视角，概念艺术家安德鲁·威廉姆森（Andrew Williamson）作。

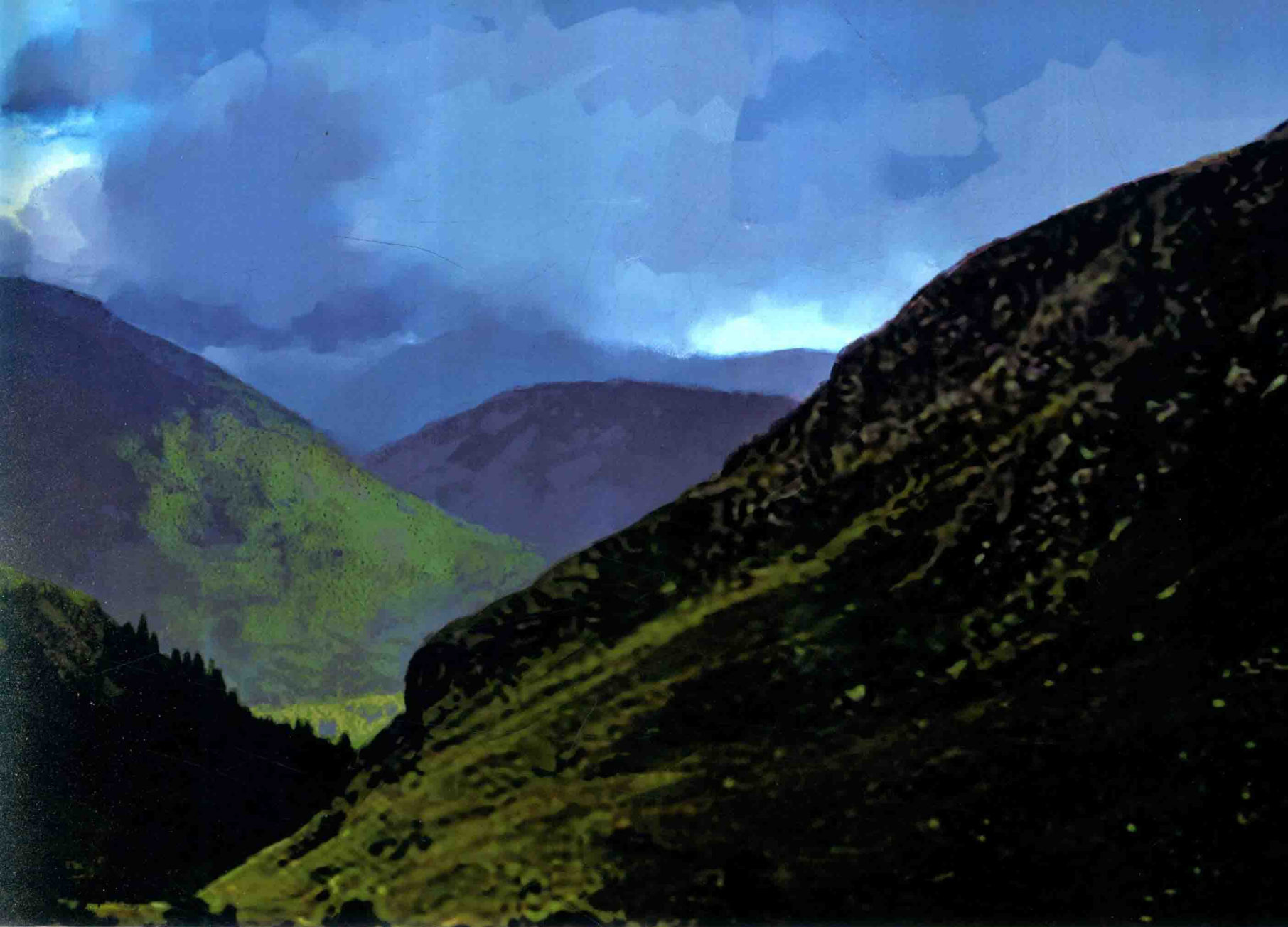
上方图：亚当·布罗克班克创作的一种视角下的霍格沃茨城堡概念艺术图，启发了最后《哈利·波特与火焰杯》电影中可能出现的一个镜头。

作家J.K.罗琳在她最为畅销的系列小说中，直接用文字在读者脑海中画出了哈利·波特所在魔法世界的图像。不过，到了该让这些图像在银幕上栩栩如生的时候了，魔杖则被交给了荣获奥斯卡奖的制片设计师斯图尔特·克莱格（Stuart Cragi）及其艺术家、设计师与工艺师团队之手。

在克莱格的指导下，设计师们将罗琳的文字翻译为这本书中丰富多彩的图像，通过数不清的素描和数字绘画作品，展现了该系列作品中受人喜爱的角色和标志性的地点是如何被诠释在电影中的。

从这一系列的最初影片《哈利·波特与魔法石》，到后来的《神奇动物在哪里》，克莱格始终担任着指导性的角色，确保罗琳提出的所有非凡构想，都能分毫不差地实现于魔法世界之中。

不过在前往霍格沃茨的旅途中，克莱格可不是孤身一人。同他一道的还有一批有史以来最有才华的电影魔法师，他们一同完成了素描草图、雕刻和布景设计等各项工作。这些人中包括概念艺术家安德鲁·威廉姆森

(Andrew Williamson)、亚当·布罗克班克 (Adam Brockbank)、保罗·卡特灵 (Paul Catling)、罗布·布利斯 (Rob Bliss) 和德莫特·鲍尔 (Dermot Power)；平面设计师米拉波拉·米娜 (Miraphora Mina) 和爱德华多·利马 (Eduardo Lima)；生物效果设计师尼克·杜德曼 (Nick Dudman)；服装设计师詹妮·特米梅 (Jany Temime) 以及荣获奥斯卡奖提名的布景设计师斯黛芬妮·麦克米伦 (Stephenie McMillan) 等。他们共同成为电影中每个视觉方面——从魂器到鹰头马身有翼兽——的艺术驱动力。

尽管电影的色调随着时间的推移逐渐发生改变，呈现明显越变越暗的倾向，但多亏了克莱格和他的团队，他们小心翼翼地维护着幻想与现实元素之间的平衡，从而保证了这个魔法世界的基础能一如既往地坚实和牢固。

“创造某种全部出自幻想的东西时，常常存在一种危险，”克莱格说，“那就是，你完全丢掉了对现实的参考，这让整件事都变得离奇，失掉了与任何真实事物的联系。而这也并不是这些电影应有的风格。这些电影应有的风格是：尽管所有地方都充满了魔法……霍格沃茨魔法学

校仍是一个具有实体的、非常真实、非常坚固可见的地方。”

事实上，当华纳兄弟在伦敦郊外的利维斯登片场为整个电影系列搭建了一个专用摄影棚之后，霍格沃茨这个地方也变得更加真实了。这样就使得经常需要使用到的场景——诸如霍格沃茨的大礼堂和对角巷等，只需要建造一次即可，并在接下来电影系列的拍摄期间屹立不倒，既节省了设计团队的时间和金钱，又创造了更强的连续性。

“总能回到同一个地方是令人欣慰的，”克莱格说，“你只需在必要的时候加入新的东西，在必要的时候加入奇观妙景就行。”

这些奇观妙景从来都少不了。例如密室和魔法部那样的巨大布景；例如鲁伯·海格和“那个不能说出名字的人”那般令人惊叹的角色；例如八眼巨蛛和摄魂怪那样可怕的生物；例如火焰杯和各式各样的魔杖与扫帚。由制作部门设计和创作的每件作品，彼此之间都达成了完美的协调统一，在令观众心醉神迷的同时，亦将他们带入了更深层的体验之中。

正如你在后面的章节中所看到的那样，斯图尔特·克莱格与他那无与伦比的艺术家团队所成就的一切，本身就是纯粹的魔法。

第一章

魔法世界

事实上，在“哈利·波特”的世界中，最神奇的东西或许就是这个世界本身。从黑暗的森林到神秘的洞穴，从古老的城堡到隐蔽的小巷，我们年轻的男主人公到访的每一个独特地方，都充满了魔法。作为艺术部门的负责人，制作设计师斯图尔特·克莱格的任务，就是确保这些引人入胜的场景在从书页中转变到银幕上的过程中，不失去它们自有的光芒。

与电影中多数其他的创意方面相似，对布景的设计要从一系列详细的素描草图和概念艺术图开始。然而，最重要的草图之一，却并非来自电影设计团队，而是出自J.K.罗琳本人之手。

在他们探讨电影视觉特性的第一次会议中，为了更好地了解这个魔法世界，并将它活灵活现地展现在大屏幕上，克莱格向作者罗琳提出了一些问题。罗琳没有丝毫的犹豫，拿起纸笔，随手画出一张地图，上面告诉了克莱格需要知道的有关霍格沃茨魔法学校的一切。罗琳的这份初稿，或许不如某天将能覆盖校园各个角落的活点地图那么精细，但却详细说明了这个地方最为要紧的组成部分——从禁林和打人柳，到魁地奇球场和海格的小屋。克莱格始终保存着罗琳的草图原稿，在后来的几年时间里时常拿出来进行参照。

尽管罗琳或许没能为电影中的其他场景提供概念草图，但正是她写下的文字启发了克莱格带领的艺术家团队，最终使这些标志性场景鲜活地呈现出来。从有着如同对抗地心引力般倾斜度的对角巷，到维度扭曲的格里莫广场12号，为了将魔法融入电影场景之中，每个场所的概念艺术都探索了种种令人着迷的表现方式。

一旦大家对某种基本样式达成共识，一个微型的设计模型就会被建造出来，从而将基本概念传达给电影导演和设计团队。对于早期的设计模型来说，简洁性是十分重要的，这能为克莱格和他的团队提供帮助，从而确认场景是否最有效地履行了它们的使命。

“我的理念是，你最多可以为每个场景的设计提供两个想法，”克莱格说，“如果为一个场景提供了三个或四个不同的想法，最后得到的场景结果一定是充满缺陷、令人不满的。最好的场景往往只有一个想法作为支撑——顶多两个。”

比起使用现实世界中现有的地方，克莱格更倾向于在空荡荡的地面上另建场景，清楚的目的性是众多原因之一。

“现实世界总是杂乱无章的，”克莱格说，“但想用戏剧的方式讲述一个故事，杂乱无章可没什么好处。你需要摆脱掉一切与之无关的东西，只保持简单的状态。”

当然，随着这一系列电影的不断延续，对场景的设计也在不断发展。特殊庆典、季节变化和新人来客，这些元素的融入，让大礼堂、黑魔法防御术教室等热门场所时常被重整一新，为的就是保持观众对熟悉地方的新鲜感和兴奋感。与此同时，不再使用的场景则通常被彻底调整用途、想象成全新的地方。在整个系列电影的制作过程中，即便是霍格沃茨自己那极富有标志性的外观，也被增加了几个全新的楼塔。

“它们的改头换面，是为更大的进步而做出的改变，”克莱格说，“从一部电影到另一部电影，这就是源源不断的魔法重获新生的一部分。”

10-11页：安德鲁·威廉姆森为《哈利·波特与凤凰社》创作的插图。

对面图：在安德鲁·威廉姆森为《哈利·波特与凤凰社》创作的插图中，弗雷德·韦斯莱和乔治·韦斯莱正骑着他们的扫帚投掷烟花。

顶部图：安德鲁·威廉姆森为《哈利·波特与死亡圣器（下）》中的贝壳小屋创作的概念艺术图。