

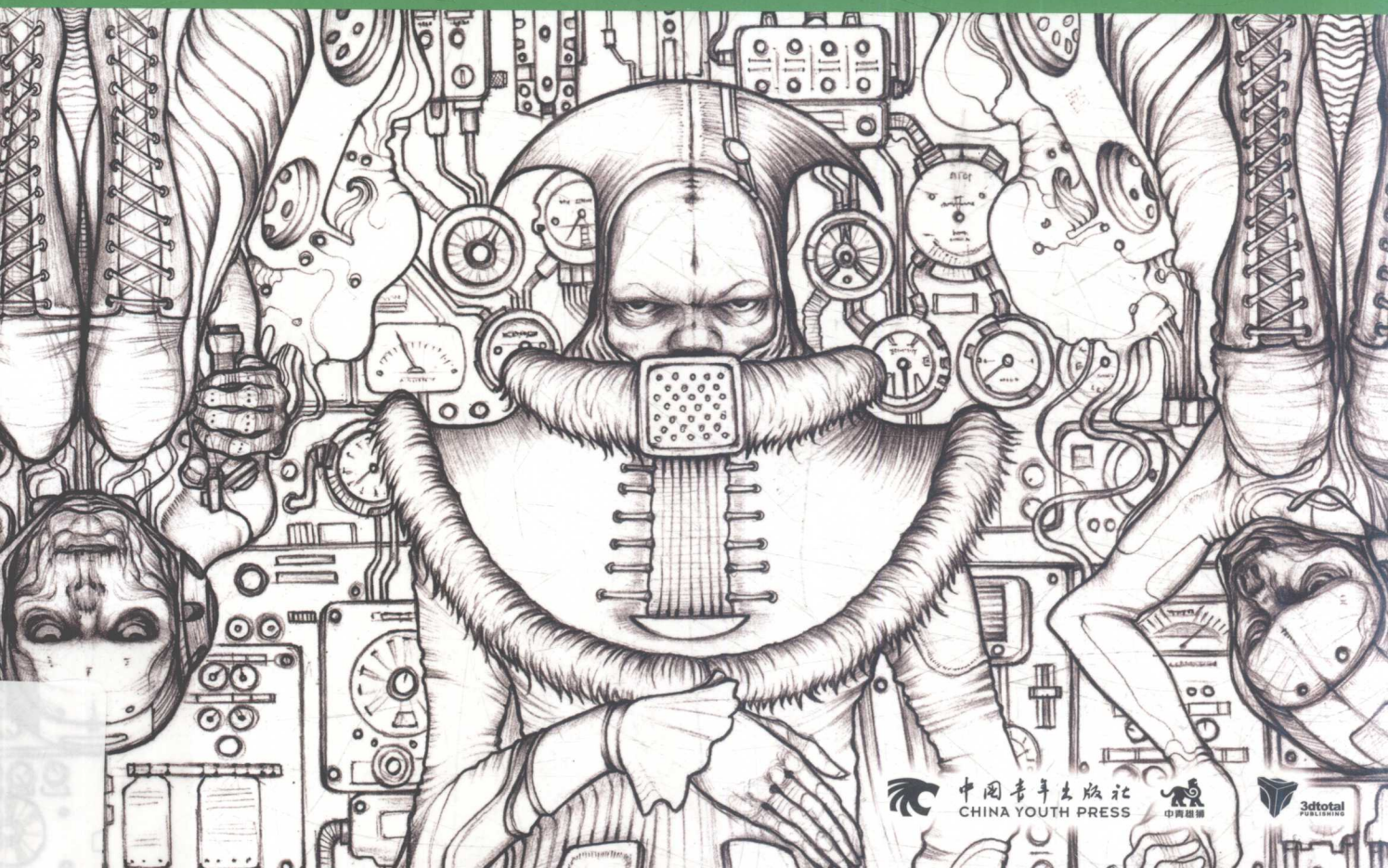

科幻速写

全球50位概念艺术家的
私房创作手稿

英国3DTotal.com公司 / 编著

张云辉 徐欣 张璇 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

3Dtotal
PUBLISHING

科幻速写

全球50位概念艺术家的私房创作手稿

英国3DTotal.com公司 / 编著

张云辉 徐欣 张璇 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中南财经

3dtotal
PUBLISHING

Sketching from the Imagination: Sci-fi. © 2015, 3dtotal Publishing. Simplified Chinese translation rights arranged with 3dtotal.com Ltd. through China Youth Press. 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 © 2015 3dtotal Publishing or the featured artists. All artwork that is not copyright of 3dtotal Publishing or the featured artists is marked accordingly. Every effort has been made to ensure the credits and contact information listed are present and correct.

Front cover image © Erik Dillinger

Left image on back cover © Jonas Minnebo

Right image on back cover © Erik Dillinger

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：01-2018-1309

图书在版编目(CIP)数据

科幻速写：全球50位概念艺术家的私房创作手稿 / 英国3DTotal.com公司编著；

张云辉，徐欣，张璇译。—北京：中国青年出版社，2018.4

书名原文：Sketching from the imagination: Sci-fi

ISBN 978-7-5153-5061-5

I. ①科… II. ①英… ②张… ③徐… ④张… III. ①绘画—作品合集—世界—现代

IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第044047号

策划编辑：曾 晟

责任编辑：刘稚清 张 军

封面设计：邱 宏

科幻速写：

全球 50 位概念艺术家的私房创作手稿

英国 3DTotal.com 公司 / 编著

张云辉 徐欣 张璇 / 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：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开本：889 x 1194 1/20

印张：16

版次：2018年5月北京第1版

印次：2018年5月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-5061-5

定价：128.00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

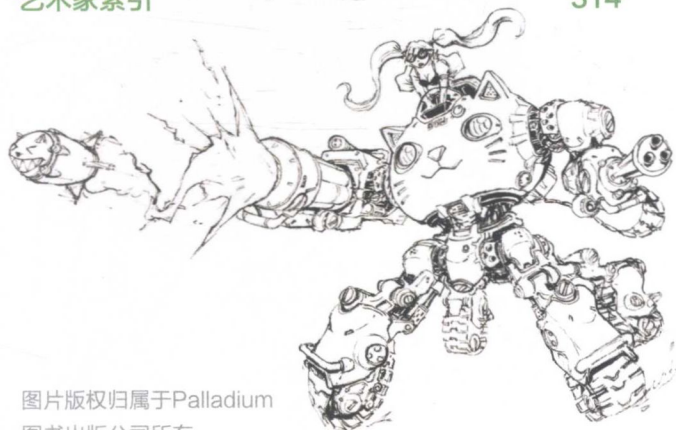
前言

埃里克·艾尔恩斯莱本
弗雷德·奥格斯
帕特里西奥·贝特奥
丹尼尔·查韦斯
陈昂
伊恩·朱·卫奇
崔宋
文森特·科维洛
埃里克·迪林格
麦克·多塞尔
吉瑞尔·戴伊
艾格尼亚·艾格罗瓦
贾斯汀·费尔菲尔德
尼古拉·乔治夫
阿纳斯塔西奥斯·吉恩
祖森·冈萨雷斯
沃特·戈特
阿兰·格鲁特
斯蒂芬·君特
郭天
亚瑟·哈斯
卡洛斯·胡安特
吉多·库普
米哈尔·库斯
埃利奥特·利利
安娜·马阿玛尔
乔希·马塔莫洛斯
伊恩·麦奎
维罗妮卡·梅格纳乌德
布伦·梅特尼
乔纳斯·明尼伯

6	朱莉亚·努切泰丽	198
	加布里埃尔·帕拉	204
8	郭达伦	210
14	雅库布·雷别尔卡	216
20	鲍比·瑞伯赫兹	224
28	克里斯·托马斯·桑德斯	230
36	杰夫·舒培	236
42	卢西恩·斯坦库列斯库	242
46	尼克·苏迈达	248
50	艾熙·索普	254
56	AI 杰雷克·托里哈斯	262
62	阿克塞尔·托文伊乌斯	268
68	爱默生·董	274
74	罗伯·托平	280
80	亚历克斯·比利亚雷亚尔	286
86	斯帕克·沃根	292
92	布拉德·莱特	298
96	叶程	304
104	尹温迪	310

艺术家索引

314

图片版权归属于Palladium
图书出版公司所有。

科幻速写

全球50位概念艺术家的私房创作手稿

Sketching from the Imagination: Sci-fi. © 2015, 3dtotal Publishing. Simplified Chinese translation rights arranged with 3dtotal.com Ltd. through China Youth Press. 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 © 2015 3dtotal Publishing or the featured artists. All artwork that is not copyright of 3dtotal Publishing or the featured artists is marked accordingly. Every effort has been made to ensure the credits and contact information listed are present and correct.

Front cover image © Erik Dillinger

Left image on back cover © Jonas Minnebo

Right image on back cover © Erik Dillinger

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：01-2018-1309

图书在版编目(CIP)数据

科幻速写：全球50位概念艺术家的私房创作手稿 / 英国3DTotal.com公司编著；

张云辉，徐欣，张璇译。—北京：中国青年出版社，2018.4

书名原文：Sketching from the imagination: Sci-fi

ISBN 978-7-5153-5061-5

I. ①科… II. ①英… ②张… ③徐… ④张… III. ①绘画—作品合集—世界—现代

IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第044047号

策划编辑：曾 晟

责任编辑：刘稚清 张 军

封面设计：邱 宏

科幻速写：

全球 50 位概念艺术家的私房创作手稿

英国 3DTotal.com 公司 / 编著

张云辉 徐欣 张璇 / 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：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开本：889 x 1194 1/20

印张：16

版次：2018年5月北京第1版

印次：2018年5月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-5061-5

定价：128.00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>

科幻速写

全球50位概念艺术家的私房创作手稿

英国3DTotal.com公司 / 编著

张云辉 徐欣 张璇 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

3dtotal
PUBLISHING

图片版权属于比尔·卡曼 (Bill Carman)

目录

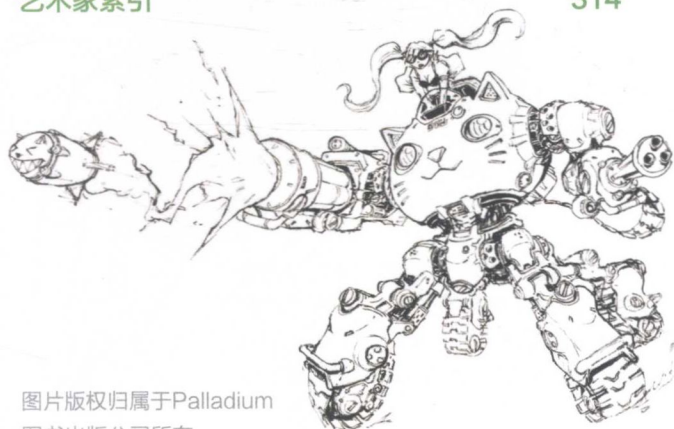
前言

埃里克·艾尔恩斯莱本
弗雷德·奥格斯
帕特里西奥·贝特奥
丹尼尔·查韦斯
陈昂
伊恩·朱·卫奇
崔宋
文森特·科维洛
埃里克·迪林格
麦克·多塞尔
吉瑞尔·戴伊
艾格尼亚·艾格罗瓦
贾斯汀·费尔菲尔德
尼古拉·乔治夫
阿纳斯塔西奥斯·吉恩
祖森·冈萨雷斯
沃特·戈特
阿兰·格鲁特
斯蒂芬·君特
郭天
亚瑟·哈斯
卡洛斯·胡安特
吉多·库普
米哈尔·库斯
埃利奥特·利利
安娜·马阿玛尔
乔希·马塔莫洛斯
伊恩·麦奎
维罗妮卡·梅格纳乌德
布伦·梅特尼
乔纳斯·明尼伯

6	朱莉亚·努切泰丽	198
	加布里埃尔·帕拉	204
8	郭达伦	210
14	雅库布·雷别尔卡	216
20	鲍比·瑞伯赫兹	224
28	克里斯·托马斯·桑德斯	230
36	杰夫·舒培	236
42	卢西恩·斯坦库列斯库	242
46	尼克·苏迈达	248
50	艾熙·索普	254
56	AI 杰雷克·托里哈斯	262
62	阿克塞尔·托文伊乌斯	268
68	爱默生·董	274
74	罗伯·托平	280
80	亚历克斯·比利亚雷亚尔	286
86	斯帕克·沃根	292
92	布拉德·莱特	298
96	叶程	304
104	尹温迪	310

艺术家索引

314

图片版权归属于Palladium
图书出版公司所有。

前言

素描手稿是视觉艺术家们最常用基本的表达方式。无论你是概念艺术家、漫画艺术家、二维插画师、三维设计师，还是速写本的忠诚守护者，或者是随意涂鸦者的爱好者，你所创造的任何图像都是从素描手稿开始的。很多的素描手稿可能会被你扔掉、忘记，也或者可能是真正绘画的开始。速写本的每一页就是通往充满潜力和无限可能性的世界的一个窗口，因此，我们将这册书献给一个拥有无限可能性的艺术流派：科幻派，这是再合适不过的了。

科幻类作品有许多的形式和风格，但它们的核心都是在推测“可能”：可能会发生或存在的东西，我们的世界（或另一个世界）可能是什么样的，人类可能发现或释放的东西。从儒勒·凡尔纳和赫伯特·乔治·威尔斯最早期的文学作品，到《星际迷航》和《异形》等开创性的影视作品，再到像《月球》和《质量效应》这样的现代经典游戏，我们不知疲倦地迷恋着科技、迷恋外太空，对未知充满好奇和恐惧。随着前沿科学领域的不断拓展，科幻作品在对人类行动的反思和对人类未来的预测中仍然一如既往地具有重要的意义。

科幻是一种表现可能性和做假定推测的艺术流派，在这本书中我们试图尽可能多地将其解释清楚。来自世界各地的50位才华横溢的艺术家在这本书里分享了他

们的科幻作品——从未来的人类技术到其他星球的动物、植物、从熟悉的、尘世的到超现实的、超自然的。各种机器、变种人、太空飞船、有触手的怪物、宇航员、战士以及外星生物，你都能在这里找到。我们希望这本合集能够激发你马上打开速写本，创造你自己的幻想世界。

玛丽莎·刘易斯
初级编辑
3dtotal出版发行

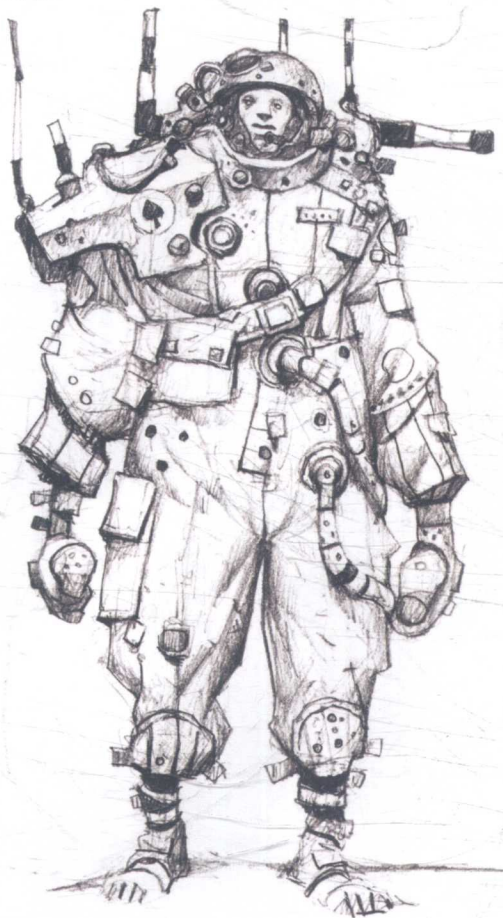
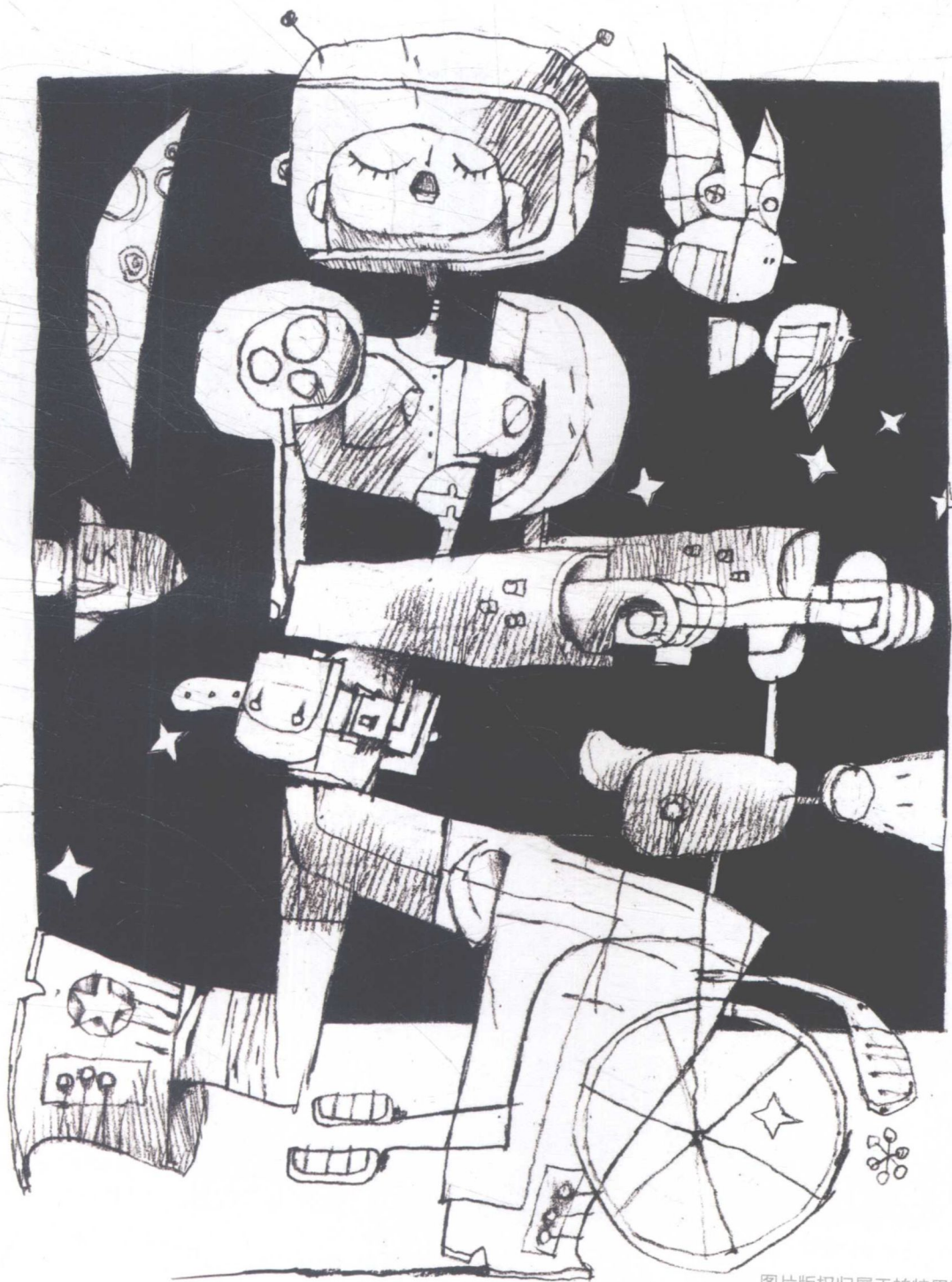
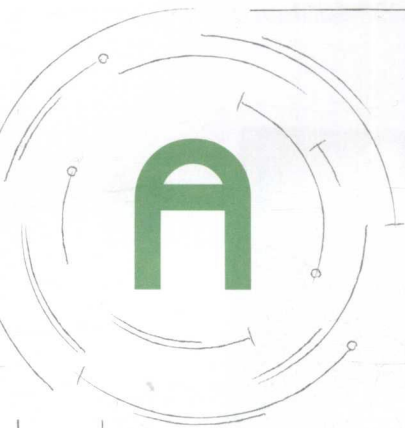

Image © Ian McQue

图片版权归属于帕特里西奥·贝特奥

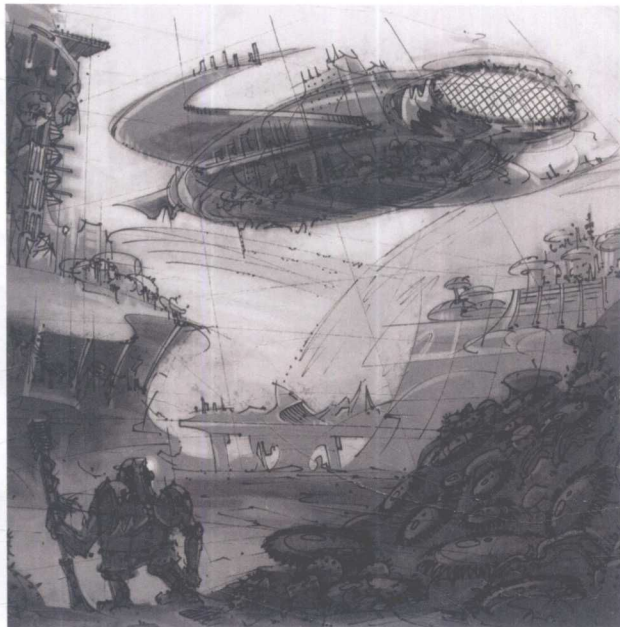

埃里克· 艾尔恩斯莱本

www.artstation.com/artist/erick_altensleben

所有图片版权归属于埃里克·艾尔恩斯莱本

我的第一份工作是在一个时装设计公司做平面设计师，这个阶段我开始在速写本上涂涂画画。我接触到了各种时尚品牌的设计款式、流行元素及文化风格，这些经历在我探索艺术之路上产生了深刻的影响，并时时给我以灵感。我认为在画画的时候，最重要的是不要做出什么所谓“主流”的东西，非主流反而更有生命力。当一个人为客户做设计或者为一个公司的全职设计师的时候，他必须要放弃自己的风格，按照项目既定的要求和方案来做设计。但是在画画的时候，一个人可以任凭想象力画出任何他想画出的东西——打破各种限定和规则，同时还要保持头脑清醒。

我的爱好是画室内场景和室外风景类的素描。我喜欢画一些抽象的、概念的、放松的、灵动的图形和线条，这样可以给别人去理解、去想象的空间。这样的风格可以让各种各样的故事隐藏在我的画作

里。对我影响最大的是日本游戏《最终幻想》。我常常惊叹它独特的设计，以及对于不同世界的表现手法。我常常有这样一种感觉，这些虚拟的奇幻世界可能真的存在。我真的非常喜欢这种逼真的、融合了未来主义风格的幻想世界。

绘制一个作品的时候，我通常都是从一些粗放的图形和线条开始。我不会对我的想法做深入的思考，也不太在意结果。我的钢笔和马克笔在画纸上游走，传递的是一种意念，而不是一个完整的杰作。我速写本里的草稿大都比完成稿抽象得多，但是它们是“鲜活的”，而且我喜欢这个阶段的创作。画画的时候，感觉到开心、愉悦才是最重要的事情。

灵感与创意

在我没有创意的时候，我通常会玩一会儿游戏，从游戏中获得灵感。角色扮演类游戏或者冒险类游戏尤其能够激发我的灵感。我通常不会把整张画一口气

画完——因为我的灵感大多逃脱不开一些“不重要的”小元素，例如，形状有趣的石头、树或者房屋建筑。对于我来说各种元素的形状很重要，尤其是将他们应用在环境场景中时。

我的创作灵感还来源于艺术类书籍，看什么样的书取决于我画画时的心情，当然了，我也会用Google，网络搜索可以帮助我找到正确的参考资料，以及把我的创意提升到“有销售价值”的水平。

绘画工具

在我绘制个人作品的时候，我习惯用“凌美”牌（LAMY）钢笔的“狩猎者”（Safari）系列、以及配套的黑色墨水。为了绘制出更加富有激情、更放松的手稿，我用日本的Copic牌马克笔中的暖灰色系列和冷灰色系列。如果需要用数码工具绘制，我只用Shaddy Safadi网站上下载的笔刷和Alexandre “Zedig” Di-boine这个软件。

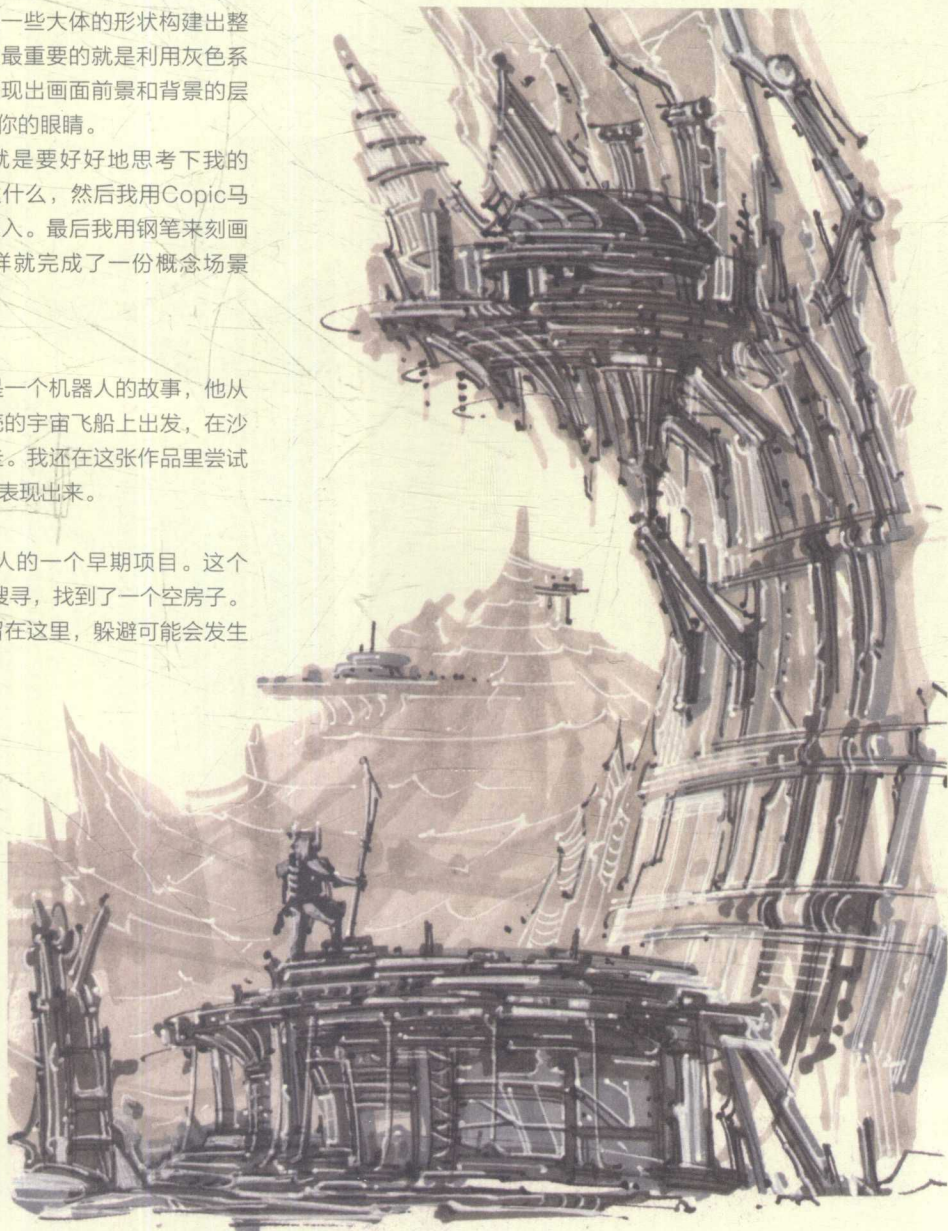
绘画技法

画概念场景图的时候，在思考创意之前我通常会先在纸面上画出透视网格。画好之后，用Copic马克笔的宽斜面笔尖画出一些大体的形状构建出整个画面的构图。这个阶段最重要的就是利用灰色系不同深浅颜色的马克笔表现出画面前景和背景的层次感，同时也可以放松下你的眼睛。

下一步我要做的，就是要好好地思考下我的创意，以及我到底想表达什么，然后我用Copic马克笔的软刷笔尖来继续深入。最后我用钢笔来刻画细节的线条和形状，这样就完成了一份概念场景手稿。

左图：这张作品讲述的是一个机器人的故事，他从一艘造型奇特、玻璃外壳的宇宙飞船上出发，在沙漠星球上漫无目的地游走。我还在这张作品里尝试将光鲜与残破对比的氛围表现出来。

右图：这张图选自我个人的一个早期项目。这个“觅食人”在一片荒野里搜寻，找到了一个空房子。夜晚即将来临，他决定留在这里，躲避可能会发生的危险。

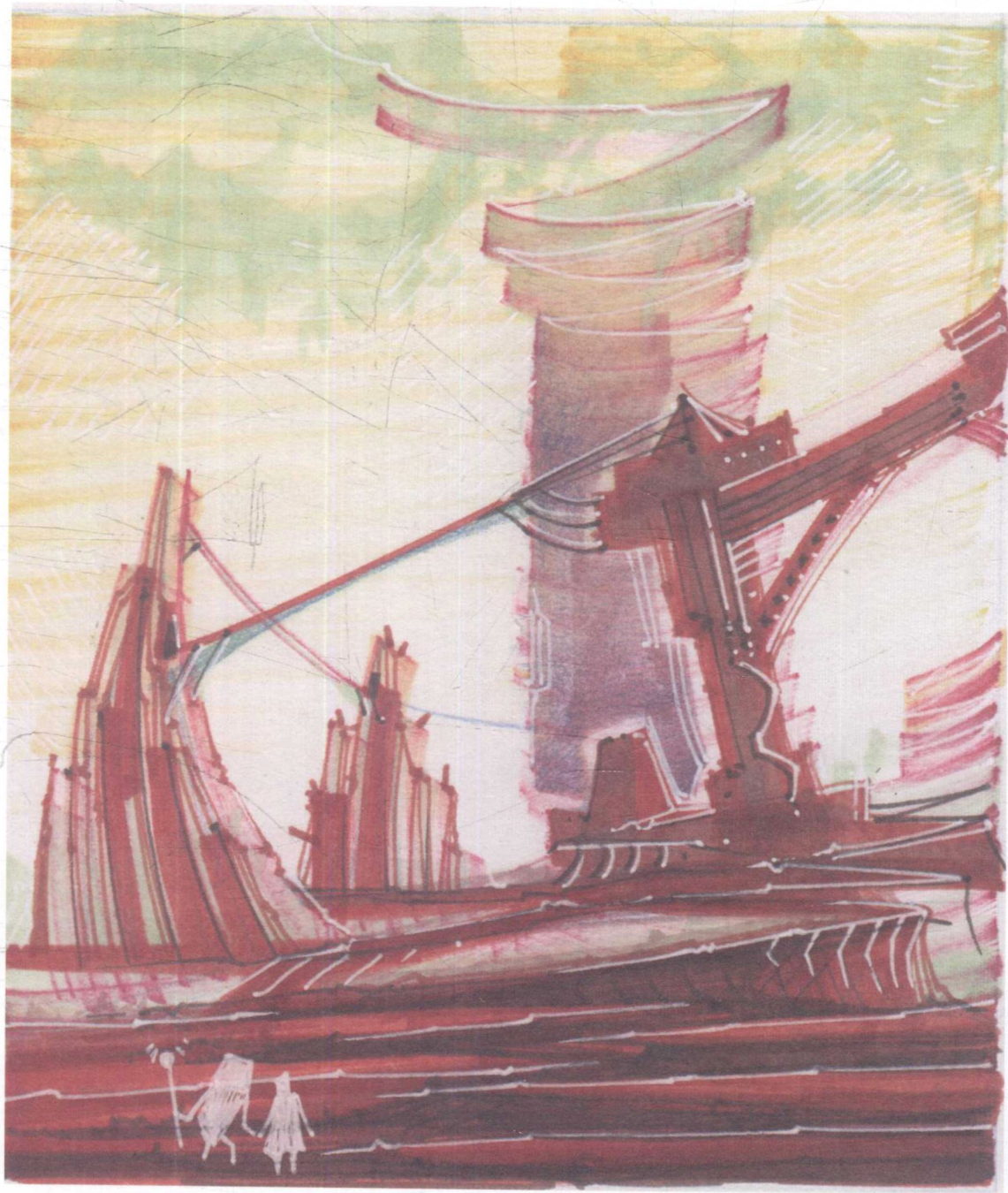
上图：这幅作品表现的是一个未来的城市，这里有巨大的高塔，屋顶上有花园。高塔之间烟雾缭绕，弥漫着浑浊的空气，这里看起来更像是城市的中心地带。

下图：一张抽象的概念稿，人不知该走哪一条路。这些尖锐的形状、淡红色的色调，以及地面上的镜像，都描绘出这是一个混乱又危险的地方。

右图：在这张作品里，我用淡红和淡绿色调的图形试图表现出一个充满奇幻气氛的场景。前景中，有一些小动物正在努力地爬到烟雾缭绕的塔楼上。看起来这将会是一个艰难的旅程。

可读性

当你在创作各种主题的概念图的时候，注重画面的可读性是最重要的。不论是画面绘制的潦草，还是没完成的线稿，或者是使用图片拼接的，都没有关系——概念艺术的画面必须是不需解释，具有可读性的。

左图：这张作品的核心是世界末日后的景象。燃烧的篝火给人们以后的生活带来希望。画面右侧大门后可能是废墟，当然这仍然需要展开你的想象力去理解。

下图：一个骑士和他的坐骑被一群面目狰狞的面具包围了。情况危急，他不得不做一个决定，但是他是绝对不会离开这个地方的。背景里有一个巨人，是他在操控着这些长着绳索的怪物。

