

THE
LORD
OF THE
RINGS
SKETCHBOOK

ALAN LEE

纸上中洲

艾伦·李的《魔戒》素描集

[英] 艾伦·李 著

黄丽媛 译 李佳澄 校

文
景

上海人民出版社

Horizon

纸上中洲

艾伦·李的《魔戒》素描集

[英] 艾伦·李 著

黄丽媛 译 李佳澄 校

上海人民出版社

纸上中洲：艾伦·李的《魔戒》素描集

[英] 艾伦·李 著 黄丽媛 译 李佳澄 校

出品人：王 蕾

总编辑：姚映然

责任编辑：沈 宇 朱艺星

装帧设计：陆智昌

美术编辑：高 熹

出 品：北京世纪文景文化传播有限责任公司

(北京朝阳区东土城路8号林达大厦A座4A 100013)

出版发行：上海世纪出版股份有限公司

印 刷：北京汇瑞嘉合文化发展有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：12

字 数：32,000

插 页：6

2015年8月第1版 2016年1月第3次印刷

定 价：89.00元

ISBN：978-7-208-13055-5 / J·405

图书在版编目(CIP)数据

纸上中洲：艾伦·李的《魔戒》素描集 / (英) 李
(Lee, A.) 著；黄丽媛译. -- 上海：上海人民出版社，
2015

书名原文：The Lord of the Rings Sketchbook

ISBN 978-7-208-13055-5

I. ①纸… II. ①李… ②黄… III. ①素描-作品集
-英国-现代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第127995号

目 录

序 · 8

前言 · 10

事关霍比特人 · 12

古冢和布理居民 · 33

幽谷 · 44

墨瑞亚 · 59

洛丝罗瑞恩 · 69

边境 · 79

洛汗 · 84

范贡森林 · 87

埃多拉斯 · 93

海尔姆深谷 · 101

致谢 · 188

前往魔多 · 109

伊希利恩 · 118

米那斯提力斯 · 132

大军集结 · 144

魔军来袭 · 154

宰相之墓 · 156

格龙得 · 159

奇立斯乌苟 · 168

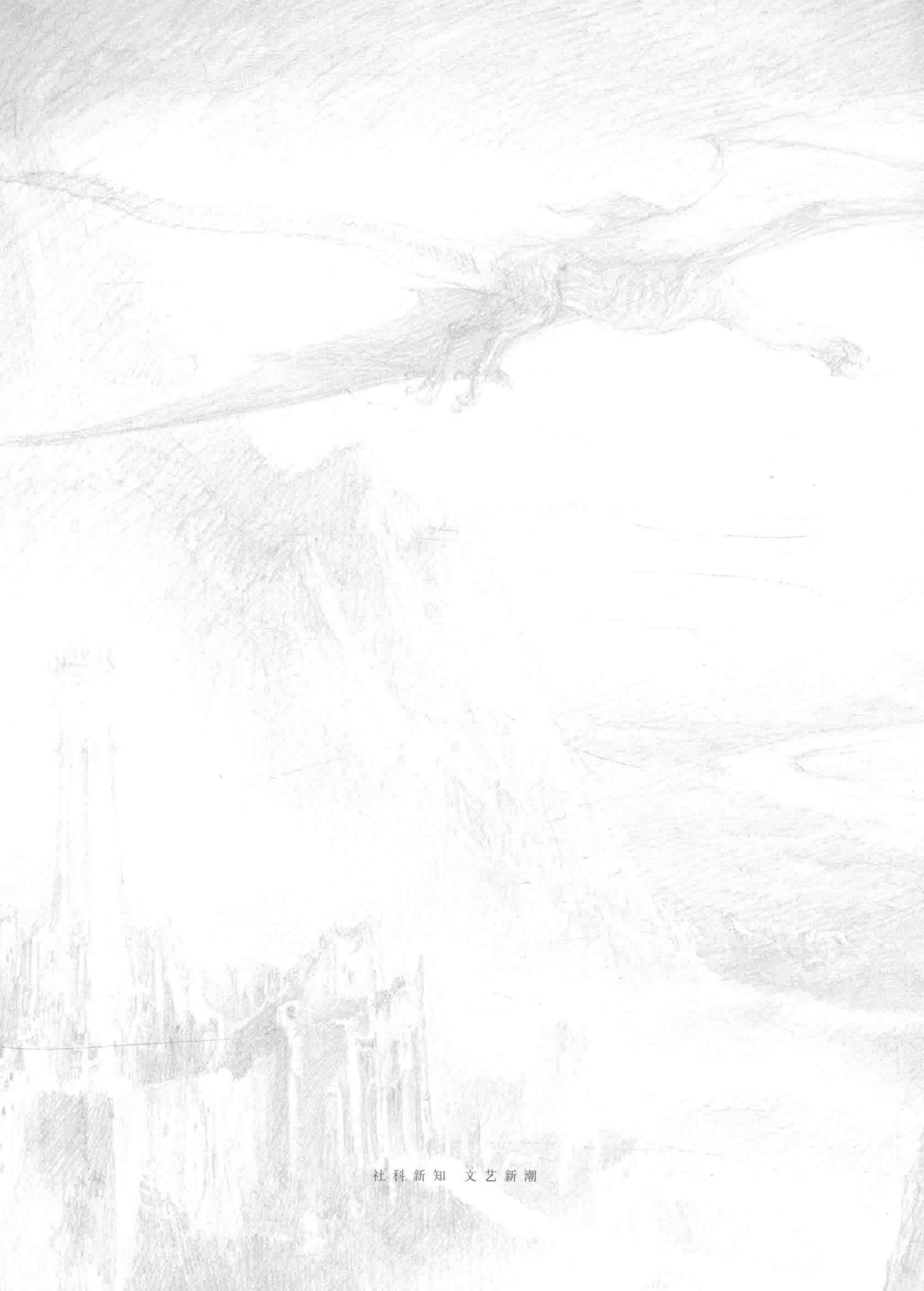
魔多 · 176

灰港 · 184

文景

Horizon

纸上中洲

艾伦·李的《魔戒》素描集

[英] 艾伦·李 著

黄丽媛 译 李佳澄 校

上海人民出版社

This special edition of the Lord of the Rings Sketchbook is dedicated to the many admirers of Tolkien's work in China.

Stories of great journeys and heroic deeds are found in every corner of the world, in myth and history, and Tolkien drew on many of these when creating his own epic. He was equally influenced by the landscapes he grew up in, and which formed the backgrounds to his own life.

These tales, which give us so much pleasure, work so well because they are a collaboration between a writer with a gift for telling universal stories, and readers who bring their own inner landscapes, histories and experiences as they join the heroes on their quest.

The sketches in this book are a small part of my journey through Middle-earth, in print and in film, but they are also an invitation to you to complete the pictures in your own imaginations.

Alan Lee
August 2015

致中国读者

《纸上中洲：艾伦·李的〈魔戒〉素描集》的这个特别版本，是专门献给众多热爱托尔金作品的中国读者的。

在世界各地的神话与历史中，都有讲述伟大旅程与英雄事迹的故事，而托尔金在创造属于自己的史诗时，从这些故事中借鉴良多。他所成长之地的风光，同样对他影响至深，而那些风光，组成了他人生的底色。

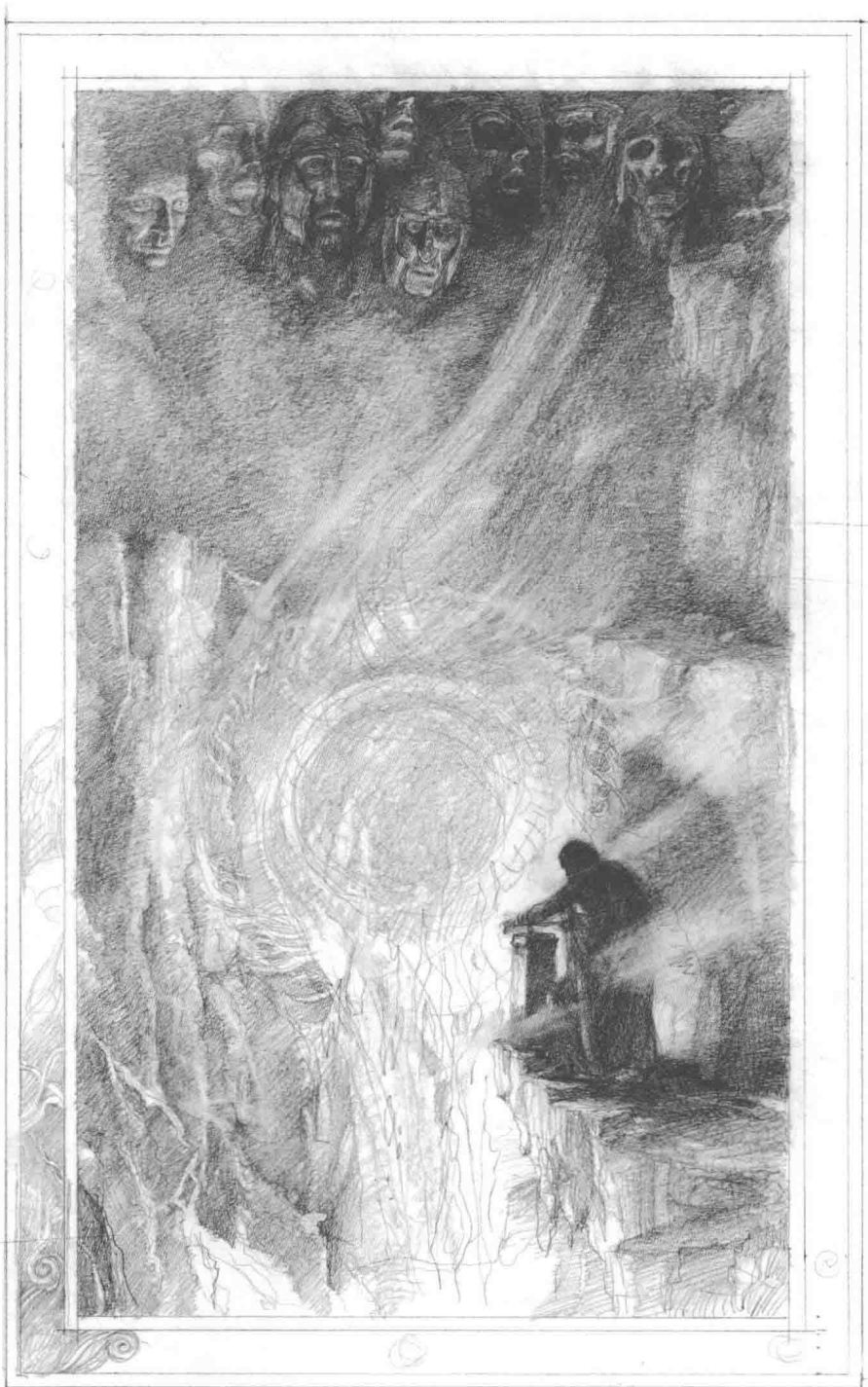
这些带给我们极大满足的故事，之所以如此成功，乃因它们是作者和读者通力合作的结果，作者拥有讲述放诸四海而皆准的故事的天赋，读者则代入自己内心的风景、历史与经验，心随英雄们踏上征程。

书中收录的这些素描，只代表了我绘制插画、制作电影的中洲之旅的一小部分，但它们也是一份邀请，请你们用自己的想象来完成整幅图画。

艾伦·李
2015年8月

献给欧文

目 录

序 · 8

前言 · 10

事关霍比特人 · 12

古冢和布理居民 · 33

幽谷 · 44

墨瑞亚 · 59

洛丝罗瑞恩 · 69

边境 · 79

洛汗 · 84

范贡森林 · 87

埃多拉斯 · 93

海尔姆深谷 · 101

致谢 · 188

前往魔多 · 109

伊希利恩 · 118

米那斯提力斯 · 132

大军集结 · 144

魔军来袭 · 154

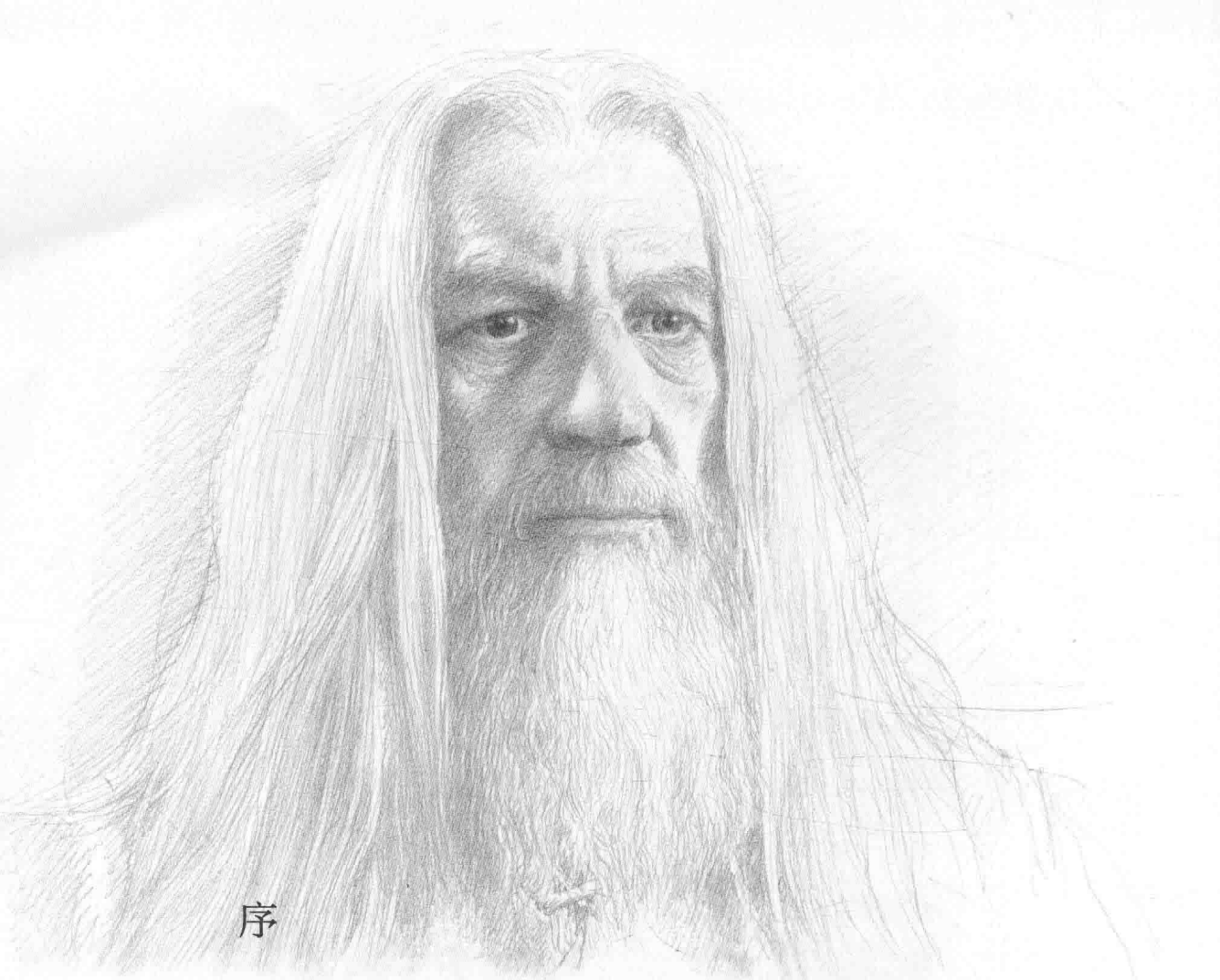
宰相之墓 · 156

格龙得 · 159

奇立斯乌苟 · 168

魔多 · 176

灰港 · 184

序

彼得·杰克逊（Peter Jackson）和弗兰·沃尔什（Fran Walsh）赴新西兰拍摄《指环王》¹之前六个月，我们在伦敦见了一面，他们给我展示了一些令人震惊的中洲画作，怂恿我入伙。因为这四十多幅画，我最后点头接受了让我扮演甘道夫的提议。这些引人入胜的设计图令我大为赞叹，由此，我涉足到一部自己尚未拜读过的史诗巨制之中；我意识到，尽管这两个谦逊的新西兰人的事业听来似乎过于宏大，但若能遵循这些图样的设计，也并非力不能及。

后来，当我在惠灵顿的石街制片厂（Stone Street Studios）摄影棚、新西兰两岛的露天拍摄地，看到这些设计被再现，便更欣赏它们。这就像是置身于书中——当然包括字面意义，因为电影的主要场景设计均出自艾伦·李和约翰·豪（John Howe）两位之手，而他们两位的画作均同托尔金本人的画作、设计一道，被用来妆点托尔金的文字。

当读者们在电影中辨认出托尔金笔下的人物与景致，并发现其“和我想象的完全一致”时，他们没有意识到自己犯了个错误——把顺序想反了。事实上，他们对小说的印象，已经被原有的插图过滤或渗透过。这并不仅仅在于，艾伦·李的布景和设定有那么栩栩如生。他是素描与水彩这两门古老艺术的大师。本书中，他的笔记详实地描述了艺术家的想象如何跃然纸上。

在你手中的是怎样一部稀世珍品啊！乍看之下，李的素描集与别的艺术家描绘异国壮旅的卷册并无不同。然而，艾伦·李的特殊之处在于：早在旅程开始之前他便已描绘出中洲及其上的一切造物，正是他的创造助力这个世界在新西兰被构建出来。

远征队的演员们经常被问到这样一个问题，即绿幕（有时是蓝幕）技术下进行表演是不是很难，因为布景是通过后期制作合成的，演员则要在空白的绿幕前扮演自己的角色。对我们中有舞台表演经验的人来说，环境的真实感是戏剧和电影布景中最无关紧要的东西——我们都在帆布制作的城垛、木头漆成的岩石前演出过。然而在新西兰，中洲一切已成，仿佛长久以来一直在等待工作人员和演员们的到来。我最快乐的几天，是乘直升机飞越南岛的高山，凌驾于雪线之上，正是远征队奔赴墨瑞亚途中所攀登的那座山（红角峰）。

我们脚下群山环抱之中有一片平原，在电影工作者们打破这片宁静前，只有牧民们曾造访。那里有一处孤独的露头²，可能是史前冰川运动在谷中留下的痕迹，恰如艾伦·李的画作，埃多拉斯就建于其上。我们不会拍摄自背面通往金殿的便道，于是那里缆索委蛇，施工人员也不费心去装饰。电影布景中，所有东西都是鱼质龙文。如今，根据当初的协议，洛汗的一切痕迹均已销匿，牧人的平原重归空寂。

埃多拉斯，以及更多艾伦·李想象的造物，均在电影三部曲中留存下来。然而这里留下了更多——在这本书中，你可以洞悉艺术家的心灵，近距离观察他的钢笔、铅笔和笔刷是如何运作绘画的。妙不可言。

Ian McKellen

伊恩·麦凯伦
2005 年于伦敦

前言

我初读《魔戒》的时候 17 岁，在一处墓园做园丁。每个白天，我在常青藤掩映的墓穴和幽暗的树荫中忙碌，晚上则沉浸在 J.R.R. 托尔金的作品为我开启的奇妙、美丽的世界中。我对神话与传说的热爱由来已久，可以说是一见倾心，在我看来，我所喜爱的故事中的一切，似乎经过提炼、萃取，业已融进这部引人入胜的作品中。于是，米德尔塞克斯的远郊变成了中洲，我的朋友们成为游民，我自己则意识到，比起在墓园里修剪花草，我更喜欢为书籍绘制插画。

我花了三年时间学习绘图与插画，又给平装书画了六年封面，为我最喜欢的故事绘制插画的梦想终于能开花结果。我为仙境传说、凯尔特神话和亚瑟王故事画过

插图，最后终于与雷纳·昂温（Rayner Unwin）、简·约翰逊（Jane Johnson）坐在一起，讨论在《魔戒》作者百年诞辰之际，推出一本插图版《魔戒》。

我很高兴有机会为我最喜爱的书籍之一绘制插画，同时也为我的插画要与这样一部深受喜爱、万众仰慕的著作并立，感到责任重大，忐忑不安。事实证明，这本书即使没有任何插图也已经足够精彩。我猜托尔金基金会大概比我还紧张，在根据他们的要求画了几幅人物试绘后，我才获准正式开工。

事关霍比特人

绘画对我而言，与其说是描摹早已胸有成竹的图样，毋宁说是一个删减精炼的过程。我的铅笔总在不停地修改先前的笔触，匡正感觉不妥的地方，我往往要先画很多幅习作，才能得到一幅满意的作品。尝试构思出一个寻常的霍比特人形象，既要符合作者的描述，又要避开显得过于孩子气、滑稽或者怪诞的误区，可比我想象的更不容易。不过，我和一位“真正的”霍比特人的友谊，对这个具象化的过程有所帮助——这位朋友名叫基兰·沙阿（Kiran Shah），身高约一米二七³，他后来在彼得·杰克逊的电影三部曲中担任佛罗多的比例替身⁴。

Bilbo Baggins - esquire