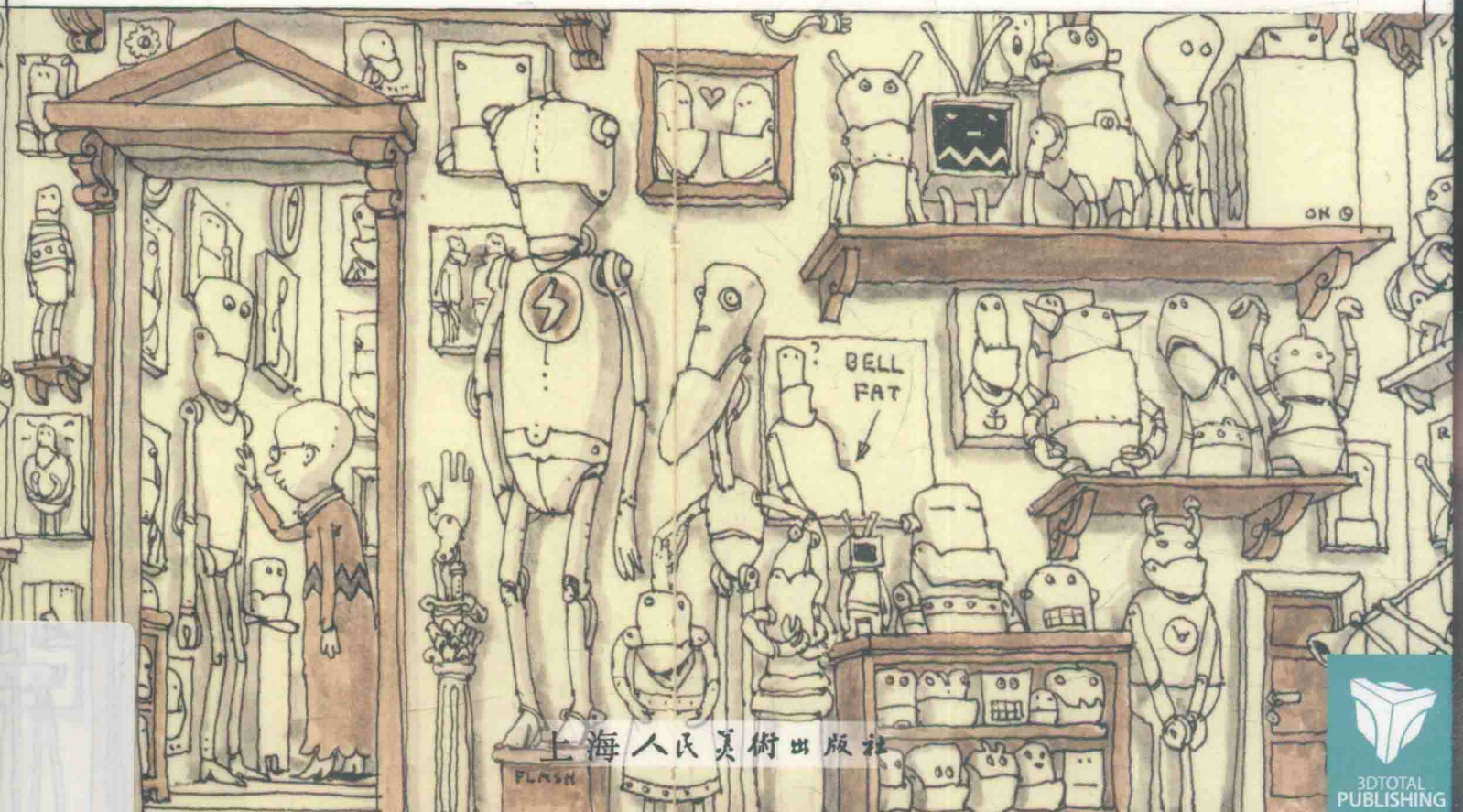

想象的魔力

全球先锋概念 设计师的手绘图集

[英] 3DTotal.com公司 著
张熙阁 译

上海人民美術出版社

想象的魔力

全球先锋概念
设计师的手绘图集

[英] 3DTotal.com 公司 著 张熙闵 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

想象的魔力——全球先锋概念设计师的手绘图集 / 英国 3D

Total.com 公司 (3D Total Publishing) 编著 ; 张熙闵 译

—上海 : 上海人民美术出版社 , 2016.01

书名原文 : Sketching from the imagination:An Insight into
Creative Drawing

ISBN 978-7-5322-9647-7

I . ①想 ... II . ①美 ... ②张 ... III . ①绘画技法 IV . ① J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 243270 号

Copyright© 2016 by Shanghai people's fine arts publishing house

Chinese translation rights arranged with 3DTotal.com Ltd

through Big Apple Agency Inc.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有 , 侵权必究。

合同登记号 : 图字 : 09-2015-009

想象的魔力——全球先锋概念设计师的手绘图集

著 者 : [英] 3D Total.com 公司

译 者 : 张熙闵

策 划 : 姚宏翔

统 筹 : 丁 雯

责任编辑 : 姚宏翔

流程编辑 : 孙飘丝

封面设计 : 郑旭冰

技术编辑 : 朱跃良

出版发行 : 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码 : 200040)

印 刷 : 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本 : 889 × 1194 1/20 印张 16

版 次 : 2016 年 1 月第 1 版

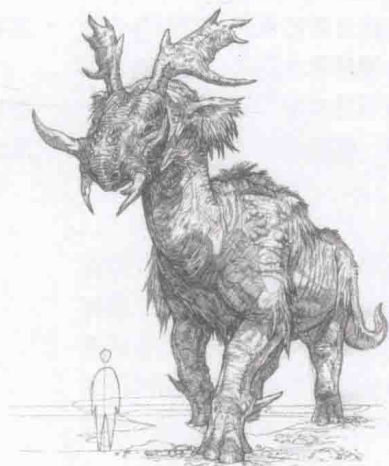
印 次 : 2016 年 1 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5322-9647-7

定 价 : 88.00 元

目录

引言	6	迪索·奥利维亚	194
马蒂亚斯·阿道森		库尔特·帕普斯坦	200
理查德·安德森	8	约翰·帕克	208
马修·巴雷特	16	艾尼亚·帕利	214
布雷特·宾	24	费利佩·皮萨罗·萨恩斯·德·由塔利	220
瑟琪·布劳特	30	考斯明·帕奥达	224
艾弗里·科尔曼	36	埃德温·汉睿	232
麦克·柯瑞罗	42	古斯塔沃·瑞纳帝	240
弗吉尼亚·克里奇菲尔德	48	安东尼·S.里韦罗	248
贝林·柯奥斯	54	托马斯·斯科尔斯	252
安特·丁	60	卢西恩·斯坦库勒斯库	260
戴夫·邓斯坦(疯鸽)	66	保罗·沙利文	266
约翰内斯·法赫博	72	阿卡瑞特·苏姆查雅	272
荷西·戈麦斯(丘洛)	78	朱利安·托帝诺·特德斯科	278
赛缪尔·戈麦斯	84	马歇尔·凡卓弗	282
乔治·郭	90	埃里克·维尔赫根	288
纳塔利·霍尔	96	乔·韦瑟利	294
彼得·韩	102	艾伦·威廉姆斯	300
洛斯坦·汉斯诺夫	106	铭·颜	304
斯特林·克林顿·亨德利	114	斯蒂凡·沙特斯特	310
利姆·荷	120		
伽玛·朱拉白弗	126	艺术家索引	316
柯珠·金	132		
克劳迪娅·克莱因汗	138		
艾比盖·拉森	144		
巴斯汀·李柯弗·迪哈姆	150		
卡莉·利姆	156		
伊恩·麦奎	162		
艾睿·摩卡	168		
琴-巴普蒂斯特·蒙哥	176		
马塔·尼尔	180		
	188		

Sketching from the imagination

An Insight into
Creative Drawing

想象的魔力

全球先锋概念 设计师的手绘图集

[英] 3DTotal.com 公司 著 张熙闵 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

想象的魔力——全球先锋概念设计师的手绘图集 / 英国 3D

Total.com 公司 (3D Total Publishing) 编著 ; 张熙闵 译

—上海 : 上海人民美术出版社 , 2016.01

书名原文 : Sketching from the imagination:An Insight into
Creative Drawing

ISBN 978-7-5322-9647-7

I . ①想 ... II . ①美 ... ②张 ... III . ①绘画技法 IV . ① J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 243270 号

Copyright© 2016 by Shanghai people's fine arts publishing house

Chinese translation rights arranged with 3DTotal.com Ltd

through Big Apple Agency Inc.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号 : 图字 : 09-2015-009

想象的魔力——全球先锋概念设计师的手绘图集

著 者 : [英] 3D Total.com 公司

译 者 : 张熙闵

策 划 : 姚宏翔

统 筹 : 丁 雯

责任编辑 : 姚宏翔

流程编辑 : 孙飘丝

封面设计 : 郑旭冰

技术编辑 : 朱跃良

出版发行 : 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码 : 200040)

印 刷 : 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本 : 889 × 1194 1/20 印张 16

版 次 : 2016 年 1 月第 1 版

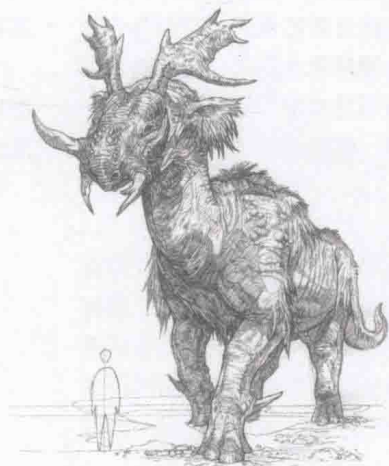
印 次 : 2016 年 1 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5322-9647-7

定 价 : 88.00 元

目录

引言	6	迪索·奥利维亚	194
马蒂亚斯·阿道森		库尔特·帕普斯坦	200
理查德·安德森	8	约翰·帕克	208
马修·巴雷特	16	艾尼亚·帕利	214
布雷特·宾	24	费利佩·皮萨罗·萨恩斯·德·由塔利	220
瑟琪·布劳特	30	考斯明·帕奥达	224
艾弗里·科尔曼	36	埃德温·汉睿	232
麦克·柯瑞罗	42	古斯塔沃·瑞纳帝	240
弗吉尼亚·克里奇菲尔德	48	安东尼·S.里韦罗	248
贝林·柯奥斯	54	托马斯·斯科尔斯	252
安特·丁	60	卢西恩·斯坦库勒斯库	260
戴夫·邓斯坦(疯鸽)	66	保罗·沙利文	266
约翰内斯·法赫博	72	阿卡瑞特·苏姆查雅	272
荷西·戈麦斯(丘洛)	78	朱利安·托帝诺·特德斯科	278
赛缪尔·戈麦斯	84	马歇尔·凡卓弗	282
乔治·郭	90	埃里克·维尔赫根	288
纳塔利·霍尔	96	乔·韦瑟利	294
彼得·韩	102	艾伦·威廉姆斯	300
洛斯坦·汉斯诺夫	106	铭·颜	304
斯特林·克林顿·亨德利	114	斯蒂凡·沙特斯特	310
利姆·荷	120		
伽玛·朱拉白弗	126	艺术家索引	316
柯珠·金	132		
克劳迪娅·克莱因汗	138		
艾比盖·拉森	144		
巴斯汀·李柯弗·迪哈姆	150		
卡莉·利姆	156		
伊恩·麦奎	162		
艾睿·摩卡	168		
琴-巴普蒂斯特·蒙哥	176		
马塔·尼尔	180		
	188		

引言

绘画能力和创意想法是伟大具象艺术的基础，无论是数字艺术或是传统艺术，速写多半是各种艺术创作的第一阶段，在这一阶段，抽象的概念、想法、灵感第一次被转换成了画面。

这本书解析了50位艺术家如何通过线条将脑海中的创意变为画面，其中包含了非常完整的绘画作品和设计草图，并以包罗万象的方式向您展示了从儿童插图、漫画到幻想插画、超现实主义插画和肖像画等各种绘画形式。

将这些不同的绘画归结到一起的是国际在线艺术社区，在这些艺术社区中，无论是多么非主流的风格都拥有自己的观众和自己的发展空间。在那里，云集了一部分已具有较高声望和专业程度的艺术家，其中有一些已开始传授其艺术形式，另外还云集了一些新锐艺术家。他们各自使用不同的方法，借助速写线条进行思想的交流。

在本书的每一章中，艺术家将讲述自己的创作过程，并通过自己的视角来阐述速写。其中一些艺术家讲述他们在孩童时期的最早的绘画经历或学习时期所学的绘画知识，另一些则

介绍了他们当下的创作实践和创作过程，还有一些则讲述了一些关于提升绘画技能的建议。本书中的每一篇都是对该艺术家创作灵感的一次洞察，并因此汇集了多达50种不同的艺术创作过程。

速写是最为短命的艺术形式之一，它常常被忽视或遗弃；在铅笔画和木炭画中，速写也正从入门的基础中被淡化。我们希望这本书能够在记录下这些作品的同时，让您享受速写的饕餮之宴，因为我们提供了从代表作、轮廓图等全方位的视角来展现艺术家创作的过程，而不仅仅是一本“教你画画”的书籍。《想象的魔力》运用概念的汇集来激发想象、鼓励创造。

艾玛莉·贝多斯
编辑：3DTotal

版权归属
理查德·安德森 2013年

A

马蒂亚斯·阿道森

插画家

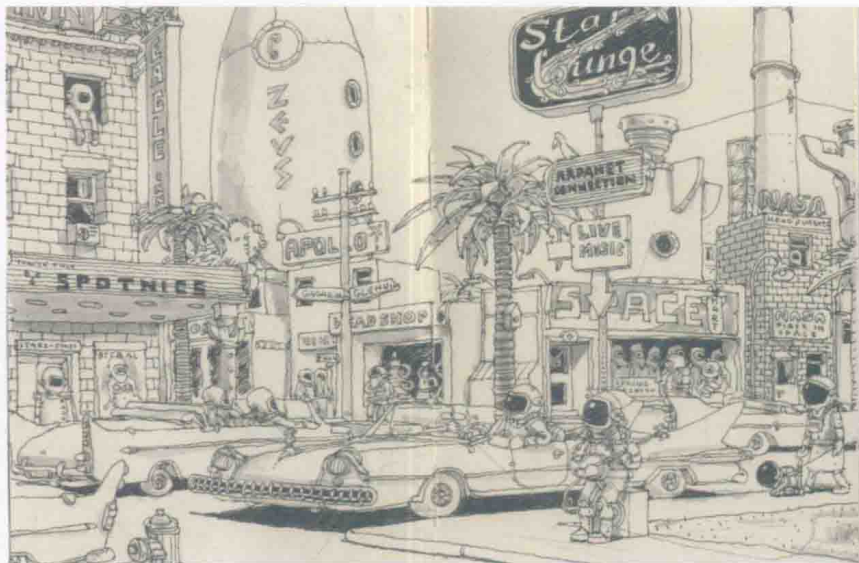
www.mattiasadolfsson.com

版权归属 马蒂亚斯·阿道森

我最早开始画速写是在我攻读建筑学的时候。那时，学习压力非常繁重，绘画对于我来说是一种很好的减压方式，它让我拥有了一个属于自己的“表演舞台”。当我转而开始修读图形设计的学位时，我仍旧继续保留着在速写本上画画的习惯直到我深爱上了三维媒体，差不多在那时，我就很少画画了。

我把自己最黄金的十年时光用于制作三维动画和游戏设计，在那期间我基本什么绘画作品都没有创作。2006年时，我厌倦了商业制作，并且作为寻找弃旧从新的新目标，我又开始在速写本上进行创作。就在那时，我开始将自己的作品分享到了互联网上。

我的速写本可以用来讲述图片故事，也可以记下脑海中可能出现的画

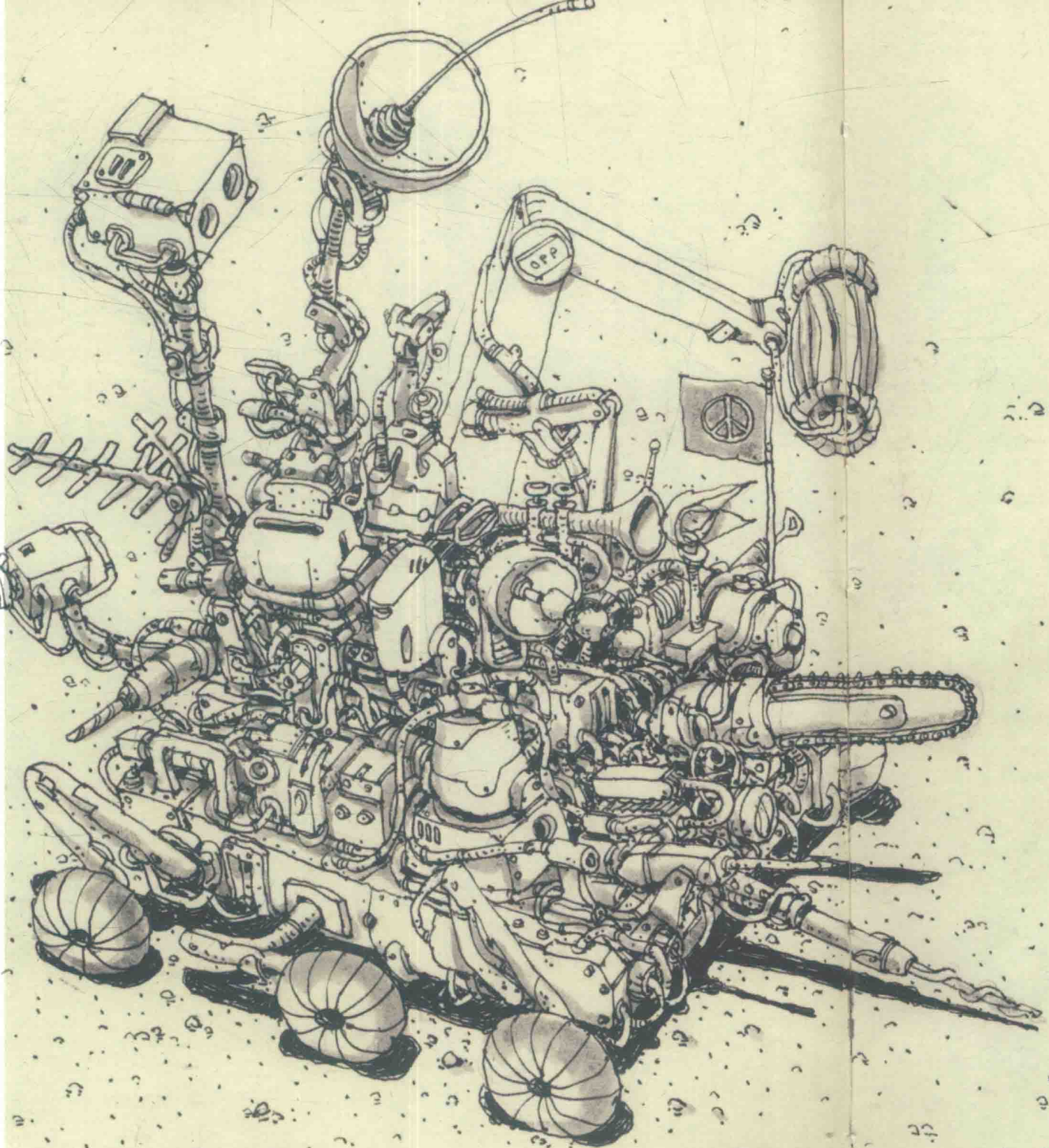
面。我幸运地从网上得到了一些很好的反馈，随后我开始被委托绘制一些插画，这使得我顺理成章地从游戏制作中脱身出来开始了我的插画生涯。

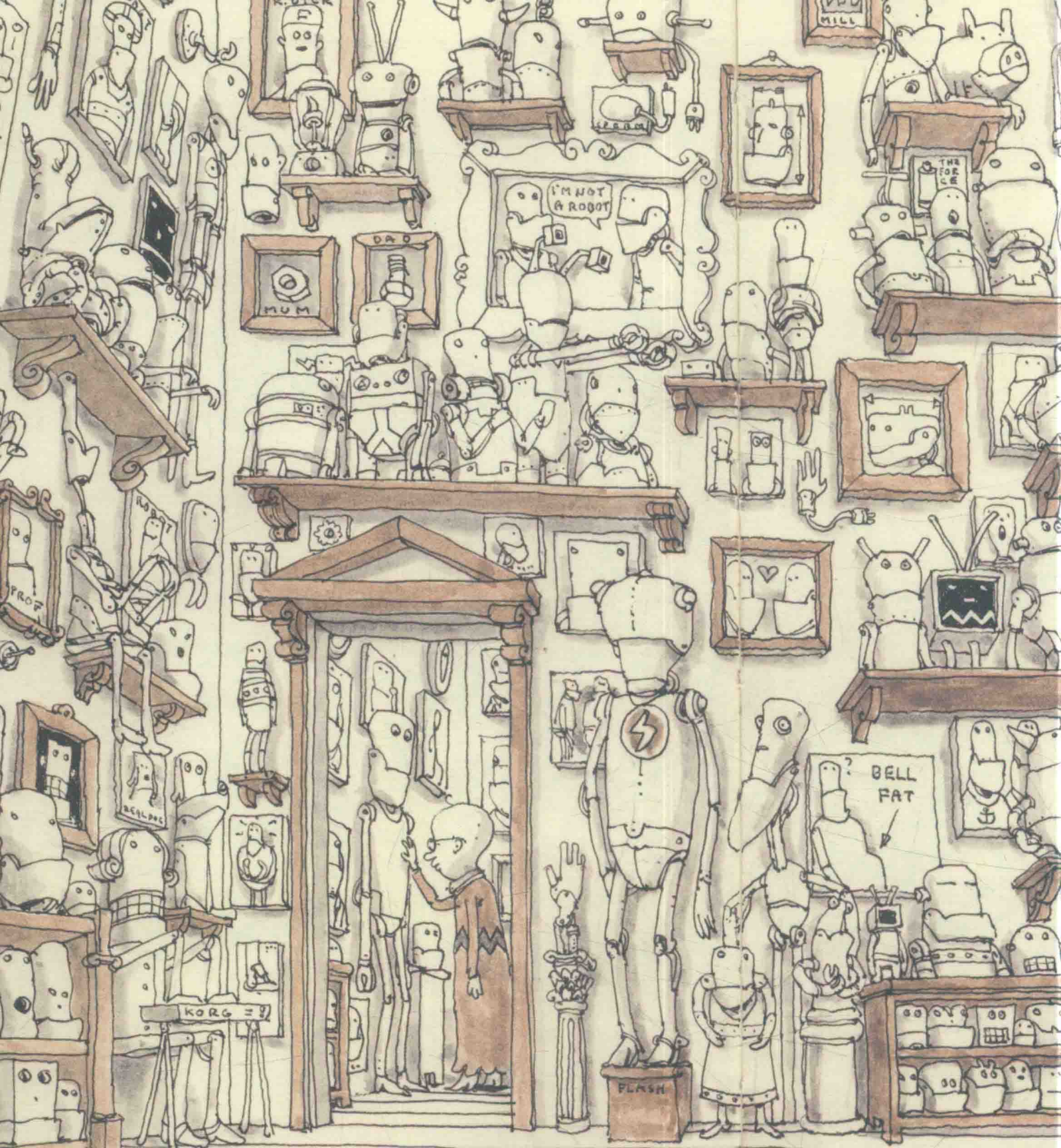
现在，插画对于我来说是维持生计的重要手段，但与此同时，我也会为自己的书创作一些插画。

顶图-太空海岸：创意来源于梦见去佛罗里达参观太空海岸。

上图-海怪：描绘了一个广受欢迎的传奇海怪。

右图-好奇的流浪者：创意来源于一些真实的东西，如果让我进行设计的话，这就是我心目中的流浪者形象。

VILL HILL

THE FORCE

I'M NOT A ROBOT

MUM

DA

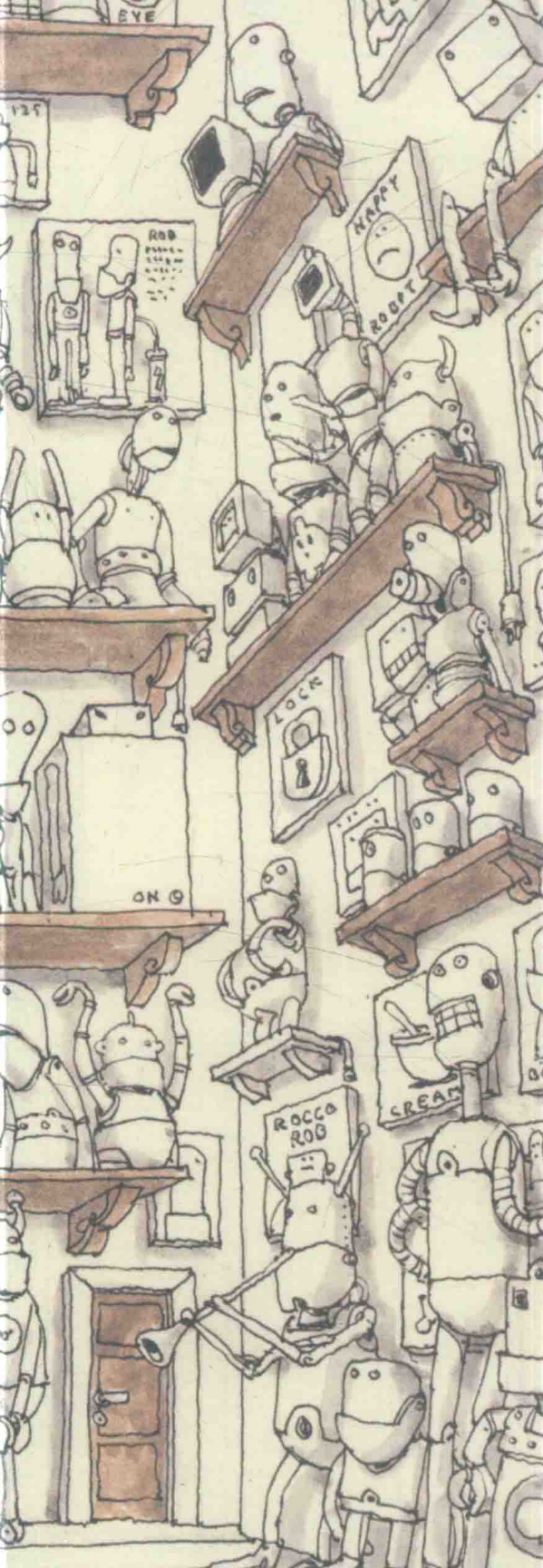
PROF

BEALDAG

KORG = ?

FLASH

BELL FAT

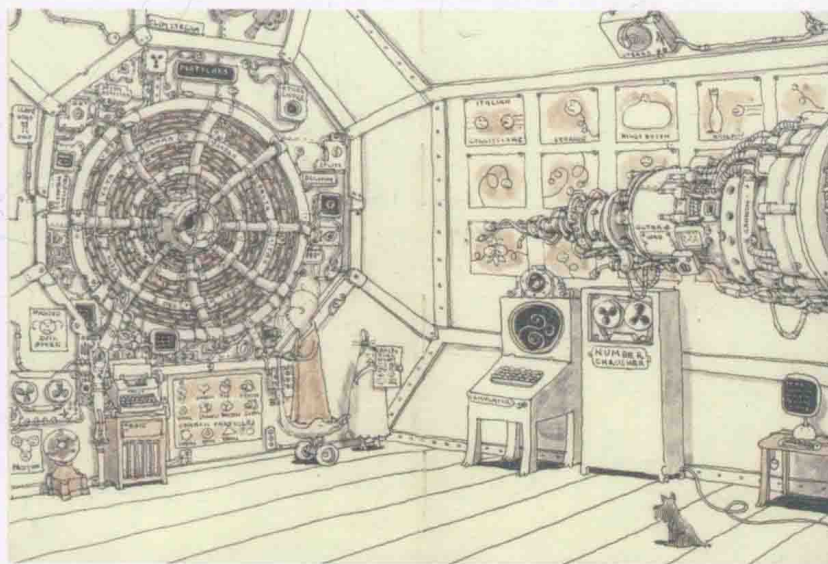

左图-应用型机器人：

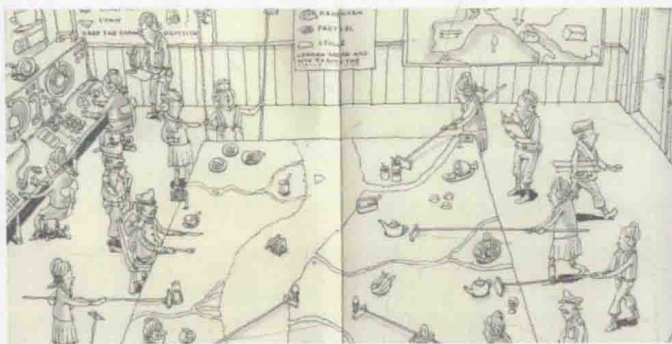
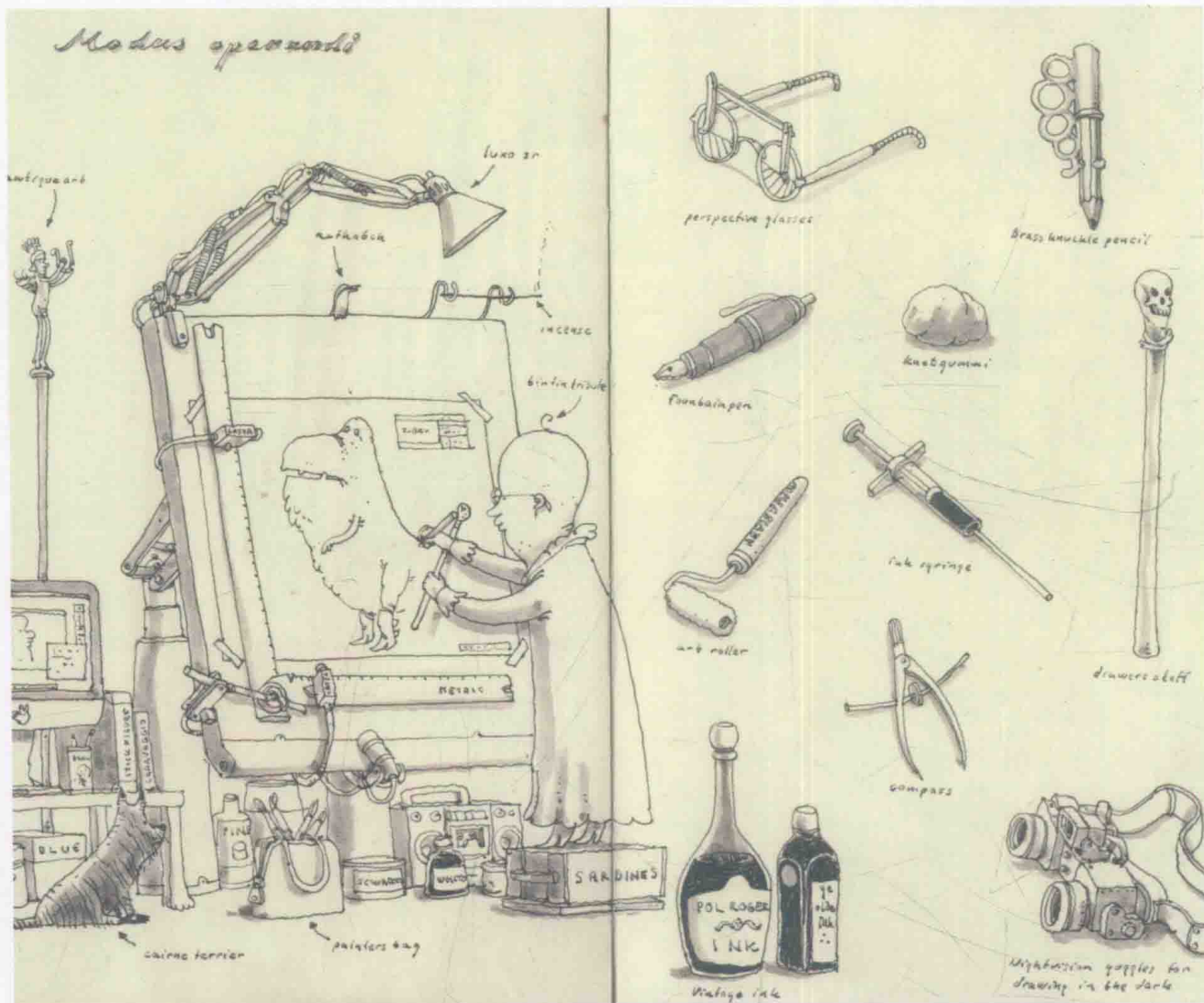
参观应用型机器人博物馆。

上图-工作站：我的女儿们总是缠着我不要把她

们画入速写中，然而，在这儿她们只是配角。

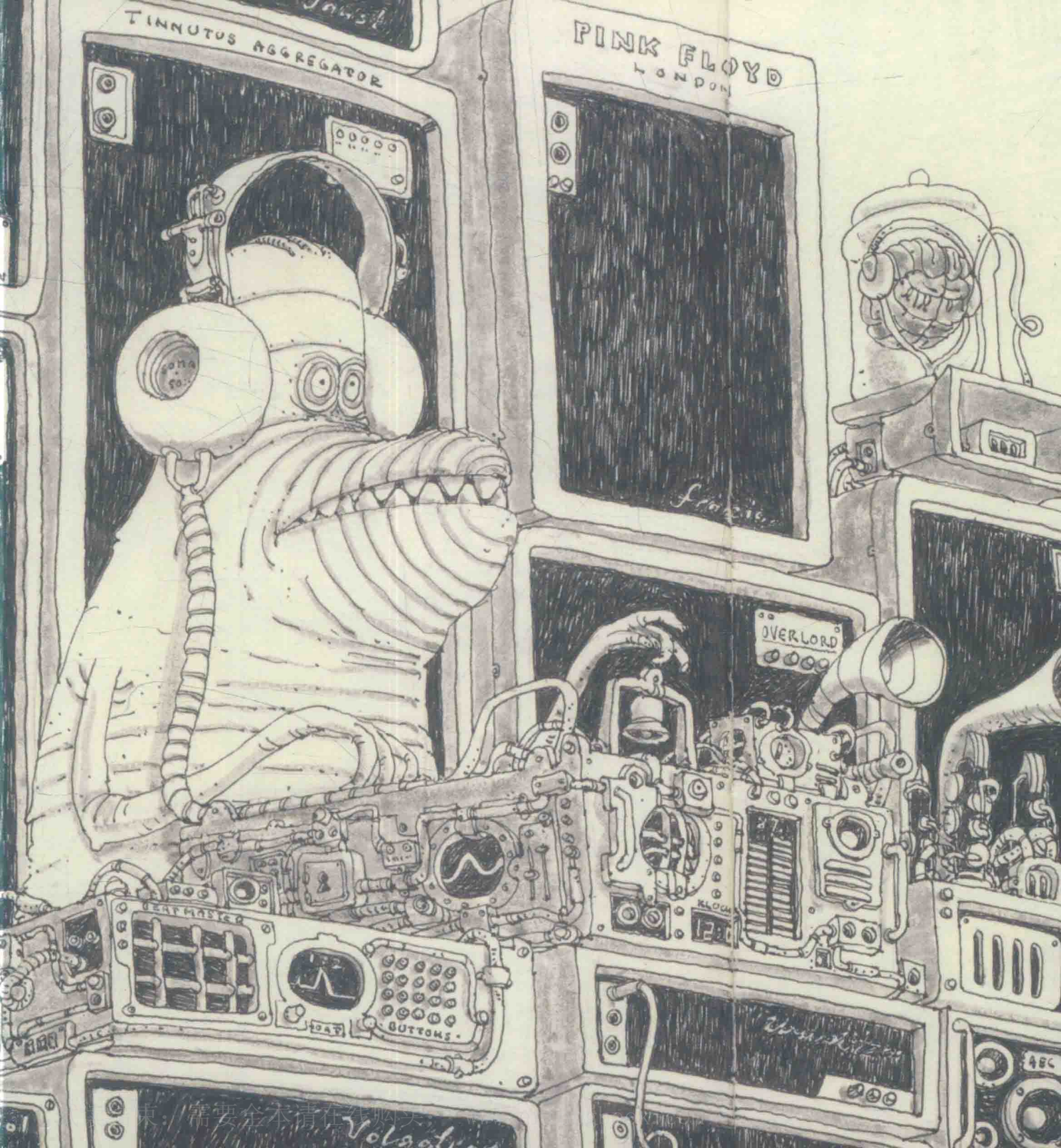
上图-碰撞机：这是我家里的场景，展现出我们全新的粒子碰撞机。这可能不及欧洲粒子物理研究所的那台那么引人注目，但它表现出了大量的魅力和我对粒子的忠爱。

上图-做法: 这是关于幕后的速写，展示一些我的工具和我成立的工作室。

左图-早餐: 司令官的早餐，灵感来源于大不列颠战役中的绘图室。习惯难改的指挥官。

右图-恍惚: 我喜欢边听一大堆电子音乐边写生。虽然现实中可能没那么恍惚。

TINNUTUS AGGREGATOR

PINK FLOYD
LONDON

OVERLORD

DEAFMASTER

DATA

BUTTONS

ABC

需要全本请在网购买

Volactin