

Z I T O

紫图大师图典丛书

幻想画

大师图典

89

位炙手可热的幻想画大师

172

幅世纪想像力的扛鼎之作

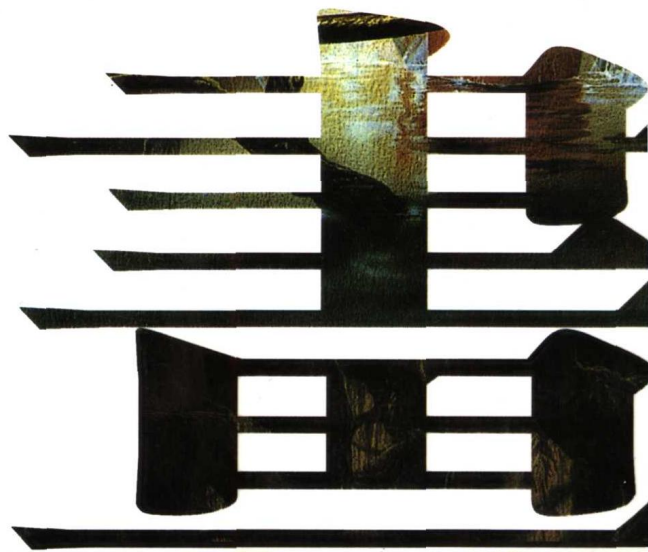

Fantasy Fantasy Gallery

陕西师范大学出版社

紫图大师图典丛书编辑部 / 编译

图书在版编目 (CIP) 数据

幻想画 / 紫图大师图典丛书 编辑部编译. —西安:

陕西师范大学出版社, 2003.9

(紫图大师图典)

ISBN 7-5613-2170-8

I. 幻… II. 紫… III. 油画—作品集—世界 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 073522 号

图书代号 WX183100

紫图大师图典丛书

丛书策划 / 紫图文化

总编辑 / 黄利 策划总监 / 万夏

图文编辑 / 王媛

装帧设计 / 万夏

设计制作 / 北京紫图图书有限公司

制作总监 / 鞠倚天

电脑排版 / 陈兵

电子扫描 / 翟文爽

技术监督 / 孙志强

本书著作权、版式和装帧设计受世界版权公约和

中华人民共和国著作权法保护

本书中所有文字、图片等专用使用权为北京紫图图书有限公司所有

未事先获得北京紫图图书有限公司书面许可, 本书的任何部分不得以图表、声像、电子、影印、缩拍、录音或其他任何手段进行复制和转载, 除非在一些重要的评论及文章中作简单的摘引。违者必究。

北京紫图图书有限公司常年法律顾问: 天达律师事务所 李大进 李珊

幻想画大师图典

紫图大师图典丛书 编辑部

责任编辑 / 周宏

出版发行 / 陕西师范大学出版社

经销 / 新华书店

印刷 / 北京国彩印刷有限公司

版次 / 2003 年 9 月第 1 版

2003 年 9 月第 1 次印刷

开本 / 787 × 1092 毫米 1/16 18.75 印张

字数 / 50 千字

印数 / 3000 册

书号 / ISBN 7-5613-2170-8/I · 219

定价 / 58.00 元

紫图大师图典丛书

幻想画大师图典

紫图大师图典丛书编辑部 / 编译

陕西师范大学出版社

引言

如何使用本书 / 10

想像力的传奇 / 11

创作与展示 / 16

幻想画大师简介及作品欣赏

Chris Achilleos 克里斯·阿奇里奥斯 / 20

Julie Bell 朱丽·贝尔 / 24

Olivia De Berardinis

奥莉维亚·德·波拉迪尼斯 / 28

John C. Berkey 约翰·C.伯基 / 30

Rick Berry 瑞克·贝瑞 / 32

Simon Bisley 西蒙·比斯利 / 36

Eric Bowman 艾瑞克·鲍曼 / 38

Gerald Brom 杰拉尔德·布劳姆 / 40

Jim Burns 吉姆·伯恩斯 / 46

Gil Bruvel 吉尔·布鲁维尔 / 50

Ciruelo Cabral 瑟鲁罗·凯布勒尔 / 52

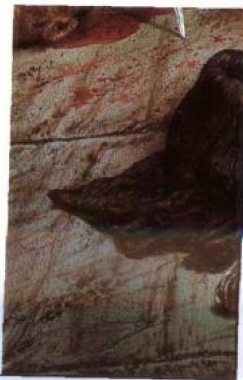
Clyde Caldwell 克莱德·考德威尔 / 56

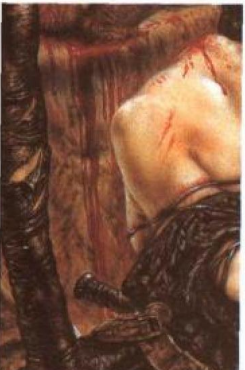
Oscar Chichoni 奥斯卡·契柯尼 / 58

James C. Christensen

詹姆斯·C.克里斯坦森 / 60

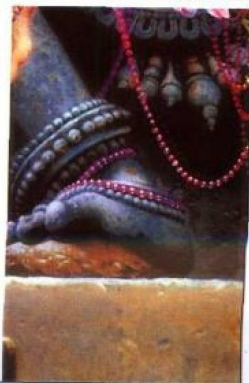
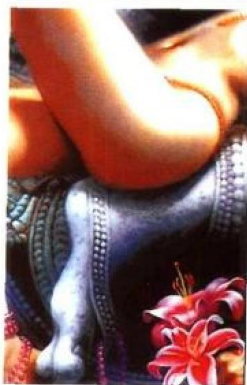
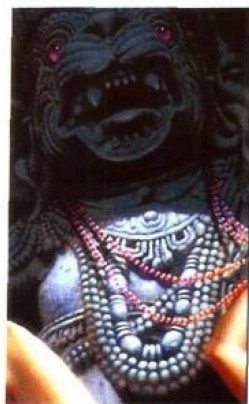
Dorian Cleavenger 多瑞安·克莱文格 / 62

- Leo & Diane Dillon 雷奥 & 黛安·狄龙 / 64
- Jeff Easley 杰夫·伊斯利 / 66
- Les Edwards 莱斯·爱德华兹 / 68
- Bob Eggleton 鲍伯·埃格尔顿 / 70
- Larry Elmore 拉里·埃尔摩 / 74
- Steve Fastner 史蒂夫·法斯特纳 / 76
- Fred Fields 弗瑞德·菲尔兹 / 78
- Steve Firchow 史蒂夫·菲尔乔 / 80
- Danny Flynn 丹尼·弗莱恩 / 82
- Jon Foster 乔恩·福斯特 / 84
- Frank Frazetta 弗兰克·弗雷泽塔 / 86
- Brian & Wendy Froud 布鲁德夫妇 / 94
- Grant Fuhst 格兰特·富斯特 / 96
- Fred Gambino 弗瑞德·甘比诺 / 98
- Donato Giancola 多纳托·吉恩科拉 / 104
- H. R. Giger H.R. 齐格 / 106
- Juan Gimenez 胡安·奇门尼兹 / 108
- James Gurney 詹姆斯·格尼 / 110
- Philip Hale 菲利普·黑尔 / 112
- Mark Harrison 马克·哈里森 / 114
- Naoto Hattori 服部直人 / 116
- Richard Hescox 理查德·海斯考克斯 / 118
- Tim & Greg Hidebrandt 海德布朗特兄弟 / 120
- Alex Horley 亚历克斯·霍利 / 122
- John Howe 约翰·豪 / 124
- Carlos Huante 卡洛斯·休安特 / 130

- Paul Jaquays 保罗·杰奎斯 / 132
- Joe Jusko 乔·贾斯科 / 133
- Ken Kelly 肯·凯利 / 135
- Tom Kidd 汤姆·基德 / 140
- Josh Kirby 乔什·柯比 / 142
- Rich Larson 里奇·拉尔森 / 146
- Alan Lee 艾伦·李 / 147
- Joseph Michael Linsner
约瑟夫·迈克尔·林斯纳 / 148
- Todd Lockwood 托德·洛克伍德 / 150
- Don Maitz 唐·梅兹 / 151
- Rodney Matthews 罗德尼·马休斯 / 156
- David B. Mattingly 戴维·B. 马丁利 / 160
- Aaron McBride 亚伦·麦克布莱德 / 162
- Dave McKean 戴夫·麦克凯恩 / 164
- Sydney Jay Mead 西德尼·杰·米德 / 170
- Christopher Moeller 克里斯托弗·莫勒 / 172
- Chris Moore 克里斯·摩尔 / 174
- Rowena Morrill 罗伊娜·莫里尔 / 178
- Ted Nasmith 泰德·内史密斯 / 180
- Terese Nielsen 特丽丝·尼尔森 / 182
- Rafal Olbinski 拉法尔·奥宾斯基 / 184
- John Jude Palencar 约翰·朱迪·帕兰卡 / 188
- Keith Parkinson 基斯·帕金森 / 190
- John Pitre 约翰·皮特 / 194
- Allan Pollack 艾伦·波拉克 / 196

R. K. Post R.K.波斯特 /198

Tony Roberts 托尼·罗伯茨 /200

Luis Royo 路易斯·罗佑 /202

Sanjulian 圣朱利安 /216

Vincent Segrelles 文森特·希格瑞利斯 /220

Wojtek Siudmak 沃迪克·休德马克 /222

Matthew Stawicki 马修·斯塔维奇 /226

Broeck Steadman 布罗克·斯特德曼 /230

Steve Stone 斯蒂夫·斯通 /232

Raymond Swanland 雷蒙德·斯万兰德 /236

Darrell K. Sweet 达雷尔·K.斯威特 /240

Justin Sweet 贾斯汀·斯威特 /244

Boris Vallejo 鲍里斯·瓦莱约 /248

Michael David Ward 迈克尔·戴维·沃德 /260

Jim Warren 吉姆·沃伦 /262

Michael Whelan 迈克尔·维兰 /264

Tim White 蒂姆·怀特 /270

Ashley Wood 阿什利·伍德 /280

Patrick Woodroffe 帕特里克·伍德罗夫 /282

Jacek Yerka 杰西科·耶尔卡 /284

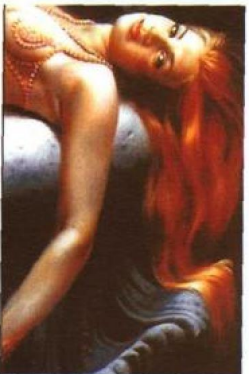
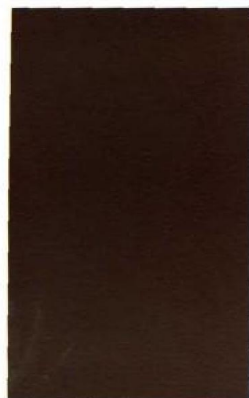
Stephen Youll 史蒂芬·尤尔 /286

John Zeleznik 约翰·泽利兹尼克 /288

Zook 祖克 /292

Mark Zug 马克·祖格 /294

附录：中英文作品名对照及索引 /297

使用说明：

- 一、本图典汇集了近 50 年来 89 位活跃在幻想画领域的大师的小传、创作风格等相关资讯，并在文字介绍之后附有该大师的代表作。
- 二、正文部分以画家西文姓氏字母升序为准则排列，便于读者查阅。
- 三、本图典在前言部分对幻想艺术的发展历程、活跃舞台及近年来画家们常用的创作方式进行了简要介绍，并对其未来发展提出思考。附录部分为作品中英文名称索引，便于读者根据作品查阅画家相关资讯。

● 画家西文名

● 画家及代表
作简介

● 画家中文译名

● 作品中西文名称

Boris Vallejo

鲍里斯·瓦莱约

出生日期：1942 年

国籍地：美国

代表作：作品集《鲍里斯·瓦莱约科幻图集》

鲍

里斯·瓦莱约的画作以写实见长，他运用丰富的想象力借助熟练的绘画技巧，通过色彩和画笔游刃有余地控制住画面中的每个细节。在他的作品中角色多来自于古代神话故事，具有深厚的人文背景。映衬在构思精妙的场景背景中显得更加神秘。也正是如此，瓦莱约的画作形成了独特而具有生命力的风格。他的个人第一本画册《鲍里斯·瓦莱约科幻图集》于 1981 年由 Ballantine 出版发行，现在的瓦莱约已经成为了图书插画艺术的无冕之王。尽管如此，鲍里斯·瓦莱约仍然在钻研更精粹的艺术领域。他在不断挑战自己，不断探索世界的幻想角度，幻想与美术将成为他毕生的艺术追求。

鲍里斯·瓦莱约曾就读于秘鲁国家艺术学校，在他 23 岁的时候，凭着一腔热情来到了美国纽约。此时此地，失去了家乡马轻松创作环境，依靠身上仅有的 80 美元，瓦莱约凭借其过人的艺术天赋和毅力最终完成了自己梦想。瓦莱约的最初灵感来自于弗兰克·弗雷斯泽所绘制的具有理想体型的英雄和美艳女人，受过良好绘画训练的他，吸收了在画派的技艺，而且将人体艺术寓于慢慢地融入作品中，逐渐发展出了现在我们所见的风格。

图名：Boris Vallejo

Boris Vallejo

● 画家小传及创作风格简介

● 高清晰度的重彩幻想作品给
予您极富冲击的视觉享受

想像力的传奇

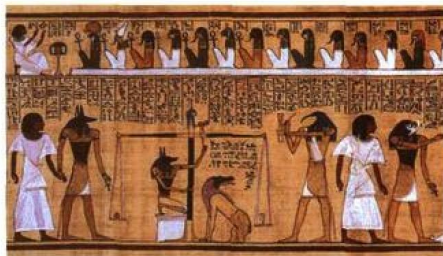
从古埃及墓室中的壁画到意大利那些文艺复兴建筑中关于圣经的故事，或许很少有人将这些艺术作品与那些幻想类杂志中的重彩印刷品来比较，并且因此

这幅米开朗基罗的杰作应当算得上关于上帝造人想像的终极诠释了。

宗教中的幻想

而联想到伴随人类从蒙昧走向文明始终的字眼——想像力。对神灵的敬畏是远古时代人们幻想的主要源泉，那时人们对于未知的事情抱着敬畏甚至恐惧之心而自有想像，但是似乎也仅止步于此。随着人类文明的进一步发展，从中世纪开始，艺术大师们创造了大量的神灵形象。可是在宗教领域内，他们的想像只是局限于教义允许的范围内，且大多数情况下人们更关心的是他们精湛的艺术手法，而忽略了他们细腻的想像力。加之科技发展的局限性和宗教对于人们精神世界的统治，许多幻想画也只表现在形象和基于宗教教义的诸多情节的想像上，仅作为维护人们的精神世界的辅助而已。

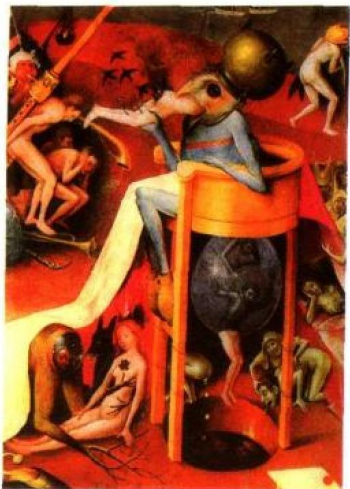
这幅绘于公元前1275年的草纸亡灵书，描绘了古埃及人所想像的人死之后的情境。阴间判官奥西里斯面前灵魂在接受着最后的审判。

艺术大师与幻想画

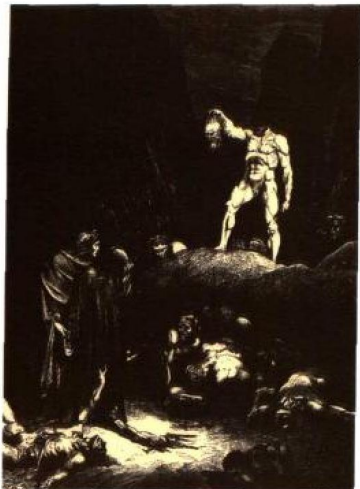
但在每个时代总有一些思想另类的人，他们的思想游离于主流社会之外，甚至可以完全不顾及所谓不语怪力乱神的警告，用图片的视觉语言向人们讲述着他们活跃在文学、艺术和科学中时头脑中的梦幻故事。达·芬奇就曾逃脱教会的耳目，秘密地记录着他头脑中宇宙飞船、坦克、飞行机器等等惊世骇俗、离经叛道的东西。尽管达·芬奇的推测只是文学性工作并不完全是科学幻想的衍生品，但是却绝对在属于他的科学时代走出了超前的一步。

在达·芬奇的笔记本中，有图标、素描、精确无比的人体结构素描，其中不乏一些类似这张新奇飞行器的怪异发明。

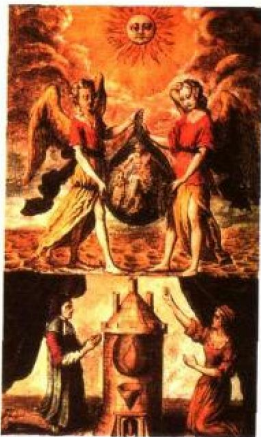
中世纪的巨匠博施在西洋美术史上算得上风格特异的人物，他的作品总是展现出奇思和幻想，充斥着奇异的生物和噩梦般的情境。

多雷将贝特朗·迪·波恩的灵魂捉着自己头颅的情境以触目惊心的笔触展现给了百余年来阅读《神曲》的读者。

另外一位不可不提的人物就是著名的插画大师加斯特夫·多雷 (Gustave Doré, 1832—1883)。尽管在当今社会，现代人早已脱开曾经束缚古人思想的严苛宗教道义，依靠着已经掌握的高科技知识和那些基于真正的科学知识和无尽的想像力，在自己的幻想领域里，尽情地追求完美，增益其所不能，创造出了自己的一个又一个奇幻世界。但是多雷为但丁、拉伯雷等人的作品所绘制的插图仍然称得上是插图史上不可逾越的巅峰之作，直到20世纪初电影大师格里菲斯、塞西尔·德米尔还从他的作品中拷贝过壮观的场景。

但是并非所有的幻想都建立在科学或浪漫的基础上，特别是为早期的化学及天文学、科学发展做出了很大贡献的巫术、炼金术，在其相关的著作中，为了能够更好地传播他们的思想，术士们常常会绘制大量颇具幻想力的作品来辅助说明。但是这里的幻想所根据的科学观点许多甚至是错误和荒谬的，而且他们的幻想的目的更是基于一种实用的观点。

现代化学的前身——炼金术中，术士总是与一应俱全的炼金实验室不可分割，他们使用的器具复杂，但是使用的步骤却颇有秩序，有据可查。他们对于美好的追求和幻想从炼制金子、到炼制良药，甚至创造生命，人世间美好的品质可以在这里完全实现。

(下图)英国维多利亚时代的精灵画曾风行一时，是幻想画中的一个经典主题，可算做现代幻想画的前身了。图为19世纪画家理查德·道尔绘制的水彩画《精灵树》局部。在当代幻想画界弗雷德夫妇则是比较著名的绘制精灵画的画家。

到

了今天——最绚烂多姿的当代幻想画艺术生机勃勃的年代，从萌动到发展，不过短短的半个世纪，其中最活跃的部分当属书籍、杂志类媒体中的幻想插图画。从20世纪60年代开始，基于超现实和超自然情节的小说类型逐渐成熟，在法国和英国的浪漫主义文学鼎盛时期，这种故事形式的书籍的发行量也一直呈上升的趋势。为了迎合大众的阅读需要，出版商常常在这些小说中编配一些插图，这给了幻想画一个很大的发展机会和空间。幻想画艺术在此迅速成长起来，创作立意开始由画家直接掌握成为独立的艺术创作，并不断向深层次探索，期间也不乏对幻想画艺术做出开创性贡献的人物。

作为一个自学成才的美国插画家约瑟夫·克莱门特·科尔（Joseph Clement Coll, 1881—1921），起初他只作为美国纽约报纸的报告文学插画创作者，但随后却开创了一个伟大的铅笔和水墨的插画史时代。他为《遗失的世界》创作插画，获得了界内最高评价，他依靠线的自由表现形式和极富戏剧故事的想像力工作。作品十分讲究气势，因而获得了界内最高评价，称得上是上乘之作。随后和约瑟夫一起随着杂志、书籍成长起来了一批插图大师，如克雷顿·切恩（Clayton Chain）、汉斯·沃尔德曼·威索奥维斯基（Hans Waldemar Wessolowski）、雷奥·莫利（Leo Morey）等，都各有风格，运用他们的画笔和想像，共同缔造了属于那一时代线描的钢铁未来世界。

在

二战后，如同战后物质生活的飞速增长一样，另一个幻想画创作高潮到来。书籍、杂志插画作为幻想画中生命力最强的艺术类型，不断追随着潮流的发展，因此也最具有活力，经过读者多年来挑剔的眼光的规定，幻想插画渐渐形成了今天我们所看到的，以重彩、新奇、刺激为主的风格。这一时期的幻想绘画，十分喜欢强调男人的强健肌肉，而阴柔妖媚的女人和千奇百怪的怪兽都作为陪衬，向人们证实着英雄们巨大的力量，色彩的语言在这里实现着人们所向往的英雄主义时代。那时许多的艺术家都对这一类绘画表现风格产生浓烈的兴趣，最具代表性的便是弗兰克·弗雷泽塔，他在漫画书创作领域里有着很高的艺术造诣，他所创作的勇敢的、充满力量的绘画风格深受画迷的喜爱。那富有浪漫主义色彩的作品开创了插画美术创作的新时空，将人们带进了一个幻想英雄主义时代。并且他也逐渐成长为这一行业的大师，并一直活跃在这片领域，深深地影响着一代代的画家和画迷。另外还有许多年轻的艺术家们在这领域探索新的表现方法，他们渴望能够在同一主题上表现出各种各样的风格，而最终让这门艺

弗兰克·弗雷泽塔的绘画风格沿袭了20世纪初老一代幻想画家J.艾伦·圣琼恩（J. Allen St. John）的美术风格，但是最终也超越了他的表现。作为科幻插图界的巨人，他的画风独树一帜，大气雄浑，气度过人，影响了无数科幻插图画家以及几代科幻迷。

《指环王》中甘道夫与炎魔生死决斗的场景被许多插画师以各种风格描绘过，但是约翰·豪的作品却在众多画家中脱颖而出。红与黑色彩的互相映衬，以及敌对双方间的光的处理突出了奇异世界的魔幻色彩。

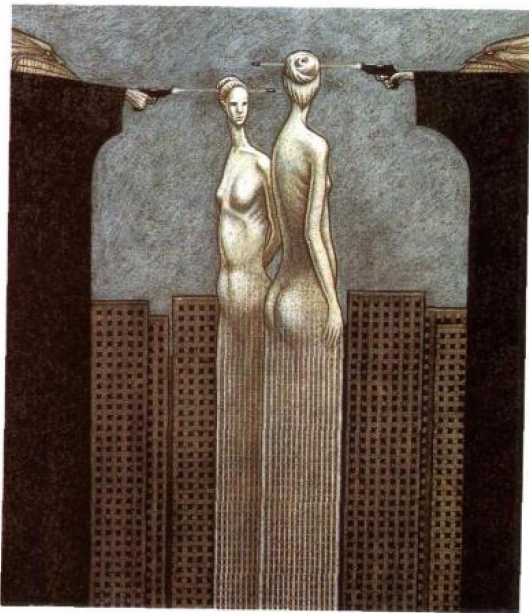
术的寿命更长远。鲍里斯·瓦莱约就是这些著名艺术家中最耀眼的一位，他的绘画风格独特，并因此而使他拥有着极高的声望。

而另外一些画家甚至成为一些著名幻想小说作家的御用画师，如最著名的幻想文学作品《指环王》、《龙枪》系列，都有约翰·豪、海德布朗特兄弟、马修·斯塔维奇、克莱德·考德威尔这样的专属插图画家为每部作品绘制不同版本的插图，并根据商业需要制作年历和一些商业玩具、用品及一些卡片，他们的绘画作品所具有的意义已经远远超越了其作为插图的功能，真正成为值得被欣赏和收藏的独立艺术作品。这些颇具才情的艺术家对幻想的理解，和对想像的运用深深打动了一代代的画迷，他们的作品也自然成为画迷们争相收藏的幻想美术中的经典。

当代幻想艺术美术作品仍然大多徘徊在追求流行效果的阶段，它与严肃艺术的区别就在于后者更侧重于艺术上的探索。许多幻想画创作者也渐渐认识到了这点，他们不断地在创作过程中思考和探索，渐渐形成了许多具有代表性的幻想绘画特色的创作风格：

超现实主义：幻想画的超现实主义风格绘画里存在着两种截然不同的创作思想，一种主要体现在早期的创作过程中，创作者似乎在运用细腻的笔触，怪诞的想像同欣赏者进行视觉游戏；而另外一些则背弃已形成了千年的艺术象征体系，而选择拒绝理解、拒绝解释的创作意图。更多的时候创作者更热衷于让人猜谜，从而引发人们自己独特的感受，画面也因此被赋予了无数种含义，观者的每次欣赏都变成了一次创作。他们终于运用自己敏感的艺术神经，把人类这种与生俱来的能力从理性文化中解放出来。

恐怖怪诞：而另一个非常受画迷欢迎的风格则是恐怖和怪诞的主题。以此为主题的作品基本上也分为两类，其中一类，秉着深刻的反思而进行

在这幅超现实的反省主题的作品中，画家极力回避着血腥的回忆，以超现实的手法记录着这段梦魇一般的毁灭。世贸中心大楼化身为一对瘦弱的姐妹，象征暴力的子弹穿发而过，即使她们的表情模糊，但是那份无助却深深留在所有经历过这次劫难的人们的心中。

创作,这些作品在恐怖和怪诞背后表达得更多的是对现在人类思想、行为的反思和对未来人类生存状态的探讨。而另外一种创作目的则是为了满足观赏者在视觉方面的刺激。

后现代:到了20世纪后期,随着电子技术的发展,计算机也加入到了艺术创作中来,而且在创作

中的优势不断体现,并且一反原来的画家通过眼和手的配合创作艺术作品的方法。它的地位在逐渐加强,甚至被人们称为后现代奇观。

其实还有更

多的艺术风格和创作手段我们无法一一列举,但是抛开这些手段和各种的表现风格,现在依靠幻想画创作者的想像力所缔造的异于现实的世界,几乎囊括了人类幻想千年来所渴望涵盖的所有方面:力量、扩张、迷幻、永恒……人类的想像力在现代才焕发出最绚丽的神采,这些具有探索意义的作品的出现,对幻想画的发展方向确立做出了重要的探索。

20世纪超现实主义画家达利的幻想恐怕与任何时代人们的幻想都不同,甚至也被他自己称为“偏执狂

所有看到过当代幻想画家杰西科·耶尔卡作品的人,都会被他所描绘的平静、奇异的世界所震撼。这幅《飞翔的马厩》便带有强烈的超现实主义风格,杰西科总是能把超现实的想像通过十分详细的绘画处理转变到现实中。

当代幻想画的风格

真正的大师

幻想画载着天马行空的想像,向人们展现的新奇世界,常常让人沉醉,如此一来,却又难逃传达给人逃避现实的思想之嫌。但是另一方面,幻想画又大多建立在科学的基础和人们对于美好的向往上,它引导人们去大胆想像,特别是幻想画中的科幻门类,它总是走在科技前端,这些今天看来是幻想的事物,明天未必不会变为现实。

本书选择的至今仍然活跃在创作领域的近90位画家,大多数是幻想画领域内的巅峰级人物,也许他们中的一些人很快将被后来者替代,但我们仍然可以从他们中找到真正的大师——那些知道从何处提取更多有效的信息,从而提升幻想画的价值,并且仍在继续探讨着如何提高这门艺术价值的人,以及那些真正关心这门艺术能否在人类未来的生活中发挥出真正意义上的文化力量的人。