

 DREAMWORKS.

驯龙高手

璀璨的3D动画电影艺术

(英) 克雷熙达·柯维尔	序
(美) 克莱格·弗格森	前言
(美) 特蕾西·米勒·扎内克	著
孙希文	译

 DREAMWORKS

驯龙高手

璀璨的3D动画电影艺术

(英) 克雷熙达·柯维尔
(美) 克莱格·弗格森
(美) 特蕾西·米勒·扎内克
孙希文

序
前言
著
译

图书在版编目(CIP)数据

驯龙高手: 璀璨的3D动画电影艺术/(美)扎内克(Zarneke,T.M.)著;孙希文译.—长沙:
湖南美术出版社,2010.9
书名原文: The Art Of How To Train Your Dragon
ISBN 978-7-5356-3920-2

I. ①驯… II. ①扎… ②孙… III. ①三维-动画片-电影评论-美国
IV. ①J905.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第179597号

THE ART OF HOW TO TRAIN YOUR DRAGON by TRACEY MILLER-ZARNEKE,
FOREWORD BY CRAIG FERGUSON, PREFACE BY CRESSIDA COWELL
Copyright: HOW TO TRAIN YOUR DRAGON TM © 2010 DreamWorks Animation L.L.C.
This edition arranged with NEWMARKET PRESS
Through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.
Simplified Chinese Translation Copyright: © 2010 Hunan Tianwen Animation & Comics Media
Co., Ltd. All rights reserved.

本书中文简体字翻译版由湖南天闻动漫传媒有限公司出品并由湖南美术出版社出版。
未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。
湖南省版权局著作权合同登记号: 18-2010-150

湖南天闻动漫传媒有限公司 出品

驯龙高手

璀璨的3D动画电影艺术

著者 (美)特蕾西·米勒·扎内克
译者 孙希文
出版 湖南美术出版社
地址 长沙市东二环一段622号
经销 全国新华书店

出版人 李小山
出品人 刘烜伟
总策划 孙波
项目统筹 朱婷婷
责任编辑 谢爱友 罗小琦
美术编辑 易莎 李颖钦
制版印刷 恒美印务(广州)有限公司
开本 889mm × 1194mm 1/12
印张 13.3
版次 2010年10月第1版
印次 2010年10月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5356-3920-2
定价 65.00元

版权所有 侵权必究

本书如有印装质量问题,请与湖南天闻动漫传媒有限公司联系调换。
联系地址:湖南省长沙市营盘东路70号湖南新闻出版物资大厦12楼 电话:(0731)84302520 传真:(0731)84302505

(首页) 驯龙雕刻—科尔斯滕·川村—数码画。(前跨页) 希卡普在龙穴中—皮埃尔·奥利维亚·文森特—构图—尼可·马列—角色设计—铅笔与马克笔画。

(本页左下) 绿死神—克雷熙达·柯维尔—铅笔画。(右页右下) 羊—克雷熙达·柯维尔—铅笔画。

目录

克雷熙达·柯维尔 序 6 克莱格·弗格森 前言 9

简介：一部电影，两个世界 11

龙 15

火龙族谱 17
红死神 19
无牙：一只夜煞 27

猛烈凶魔 32
葛伦科 36
致命纳得 40

怪诞双头龙 45
恐怖龙 48
神秘的龙 50

维京人 59

强大的人物阵容 61
希卡普 62
亚斯翠 69
鼻涕粗 72

鱼脚司 76
塔夫那与拉夫那 79
大块头史图依克 80
戈伯 84

皱纹佬和哥特 86
瓦霍拉拉玛 87
维京大众 89

龙的世界 91

龙岛 92 龙穴 97

维京人的世界 101

博克岛 103
峡谷 106
电影中未出现的风景 108
村庄 113

村庄房屋 116
聚集厅 123
铁匠铺 126
训练场 127

道具与徽标 129
维京防御工事 133
维京船只 134
维京机关 136

让两个世界携手走上银幕 139

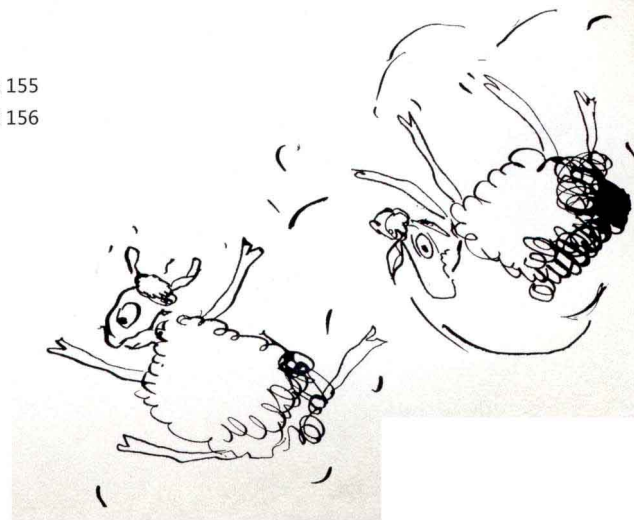
剧情 141
布局、摄影以及3D 144

动画及角色效果 146
特效 150

灯光 155
编辑 156

后记：两个世界，一部电影 158

致谢 160

序

克雷熙达·柯维尔

从我四岁开始，我们全家每年夏天都会离开伦敦的家，去苏格兰西海岸一个无人居住的偏僻小岛度假。

这个小岛的名字无人知晓，不过它太小了，甚至根本不需要名字。它小到当你站在岛的最高处时，四顾都是海。岛上没有公路、房屋，也没有电，只有风暴肆虐的旷野，供海鸟和石南灌木栖息生长。

在我们访问这个小岛的头四年里，当地的船夫总是会把我们像乘船遇难的人一样抛在岛上，几周后再来接我们。

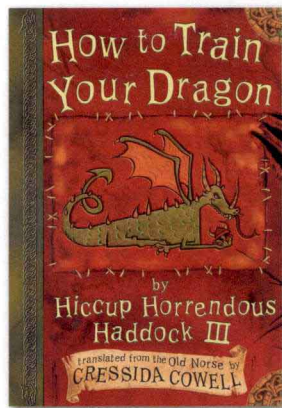
虽然当时我只是个孩子，但还是感觉父母这样做有些轻率，因为，如果有人生病或出了其他状况，我们绝对没有任何办法与外界联系。但后来，我意识到我是全世界最幸运的孩子。想象一下，拥有一个属于自己的完整小岛可以探险……

到我八岁时，家里已在小岛上盖起了一座小石屋，所以，我们不必再过单调的露营生活。我的父亲有一条小船，所以我们可以捕鱼，抓螃蟹、龙虾等等一些水生物，全家人整个夏天就以此为食。

屋子用烛光照明，没有电话和电视，所以我整个夏天都花在绘画和写故事上。夜晚，父亲会给我们读维京人的传说，他们在1200年前曾入侵这片群岛。我们聚精会神地听着那好斗的维京人的故事，他们相互争斗，尔虞我诈。还有传说中龙的故事，想象中它们应该住在洞穴里。

龙可能曾经住在这个荒芜的、风暴肆虐的地方，我们完全有理由相信。有一次，我们拉起渔网时，发现了一些巨虾一样的生物，它们神不知鬼不觉地长到小狗那样大。我们问当地的渔夫这是什么，他直摇头。“我在这里捕了40年的鱼，”他说，“但从没见过这种东西……”

这印证了我一直怀疑的一件事，那就是在这个世界上，有些事物甚至连大人也尚未发现，弄不明白。

就这样，我开始写《驯龙高手》的故事，那时我八九岁的样子。我最初的出发点是，如果在很久以前，龙确实存在过，会怎样？或许，它们曾像恐龙一样在陆地上漫步，但后来因为某些原因退回到了海里，在那里远远地躲开人类的视线。

我要描写的龙不是自己在故事书上读到过的千篇一律的、大块头的绿色怪物。我想创作的是多样化的、不同种类的龙，它们的形状和大小各异，适应各自的环境和栖息地，就像我们今天看到的鸟类和其他动物一样。

书中的主人公希卡普是一个维京人，住在一个叫博克的岛上，这个岛与我长大的那个无名岛非常相似。我只能通过灰黑相间的铅笔和墨水画暗示希卡普居住的群岛那荒凉而壮观的美。

如今，希卡普和龙已经走出我精心构思的书页，来到大银幕上，我有幸目睹电影的创作过程。最令我欣喜的是，那些海洋与岛屿的风景以及其中的居民，因梦工厂艺术家们的天赋而变得栩栩如生，令人震撼。

本书将告诉你他们把这件事情做得多么漂亮。

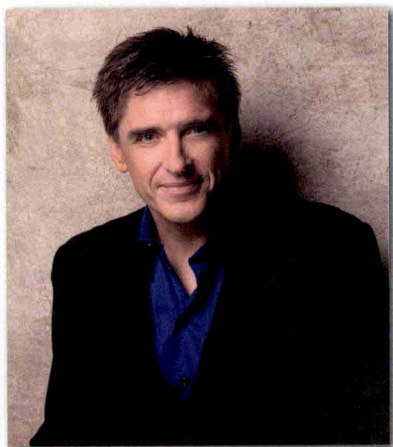
克雷熙达·柯维尔苏格兰夏季童年照

前言

克莱格·弗格森

过去我对飞行感到恐惧。最轻微的颠簸或摇晃都会让我因害怕而僵硬，使我呼吸短促，心跳加速。坐在波音747上，我必须服用镇静剂。干我这行必须经常旅行，这给我带来了极大的不便。我在飞机上紧咬着牙，浑身冒汗，旷费了大量时间。妻子见普通旅行也让我极为受罪，便建议我学习飞机驾驶。我最终采纳了她的建议，希望自己更了解飞行的过程，不再那么害怕。

在塞斯纳小型教练机上的最初几次飞行就像下地狱一样，但经过大约15个小时的训练后，奇怪的事情发生了。我仍然惴惴不安，但开始享受起来。我开始意识到，在自己恐惧的另一面有一种东西。去发现这种东西成为了一种使命，我几乎为此痴迷。我不断地飞行，最终取得了飞行执照并购买了一架小型飞机。现在，飞行是我的乐趣。

本来，我永远都无法解释为什么自己会爱上曾经恐惧的东西，但当我看到《驯龙高手》的初剪时，我找到了答案。电影中有一幕是亚斯翠和希卡普坐在无牙的背上，飞向博克岛。从海上的波浪到掠过人物发际的阵阵海风，动画极为逼真。观看这一幕所获得的感觉就是我飞行的原因——就是为了这种感觉。

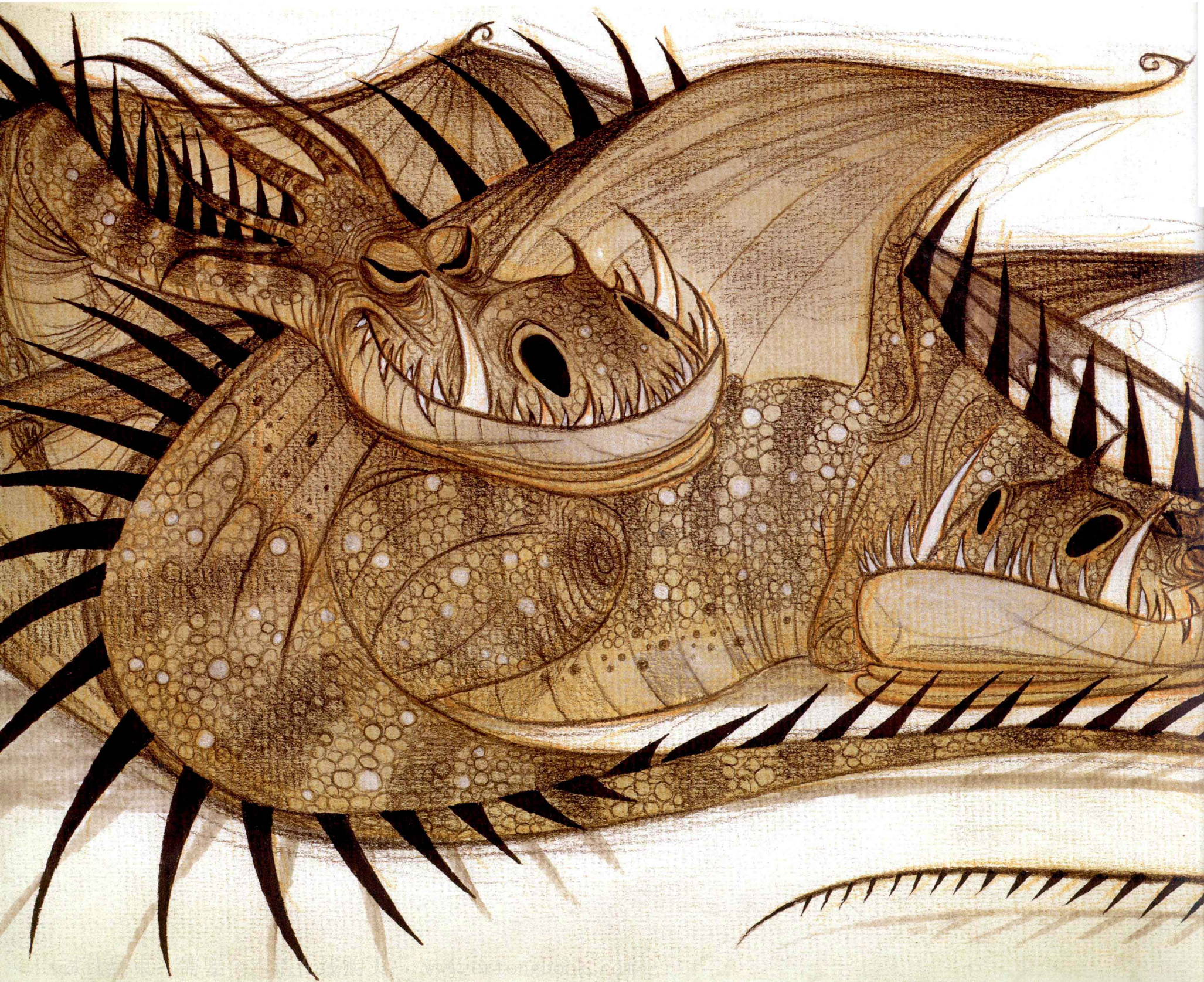
我相信这就是梦工厂动画电影如此成功的原因——美妙动人的故事和饱含

深情的画面，带来震撼人心的感觉。当然，它们也非常注重细节，以强大的创意和精度铺陈出动画效果。影片制作过程中，我在加州格兰戴尔的制片厂遇见了一些艺术家，他们都为自己的作品感到非常自豪。他们相信自己正在创作的作品既富有美感，又有价值，所反映的是一种既不说教、也不刻板的乐观主义。它们也很有趣，很少有八岁的观众在观看这部电影时会意识到骑在黑龙上（过去曾让你害怕的东西）的寓意。这部电影让人感到身临其境，趣味盎然。但如果你仔细欣赏，就会发现它惊人的动画技巧。这些技巧比你第一次观影时可以看到和想到的复杂得多。

所以，静下来享受本书中的视觉诗篇吧。同时，我祝你在驯服自己的黑龙时好运。

（左页）戈伯最终形象—尼可·马列—铅笔与马克笔画。（上）克莱格·弗格森—戈伯配音。（右下）戈伯—克雷熙达·柯维尔—铅笔画。

简介： 一部电影，两个世界

在传统的民间传说中，维京人和龙一直生活在两个完全不同的对立世界里。但是，难道只能这样吗？这也正是梦工厂动画故事片《驯龙高手》主人公希卡普提出的问题，也是由克里斯·桑德斯与迪恩·德布洛斯组成的编导二人组所讲述的中心故事。宏伟的视觉效果、震撼人心的情感和独具魅力的幽默，在这部影片中相得益彰。

由克雷熙达·柯维尔的原著改编的《驯龙高手》，是一部充满了奇幻生物、壮观特效、幽默个性和感人情节的动作故事长片。虽然原著中的许多标志性地点和名字被照搬到了银幕上，“但我们的目标是从原著的故事创意出发，使

影片兼具现实感。惊险的画面，以及更成熟的人物互动与主题，

影片从而跻身最受观众欢迎的幻想惊险片之

列。”德布洛斯说。电影几乎就是书

的前传，因为在电影故事中，

龙和维京人无法共存，

甚至是相互威胁

和敌对的，直

到希卡普和

一条富有

传奇色

彩的龙

相遇，

并给维

京人与龙

带来更为和平

的生存关系。

（左跨页）希卡普—尼可·马列—铅笔与马克笔画。

维京人生活在博克岛上，希卡普是威风凛凛的部落首领、大块头史图依克的儿子。与肌肉发达、头脑简单的一般同辈人相比，希卡普身材瘦弱，头脑灵活。他尚未成长为自己渴望成为的父亲心目中强壮、粗野的维京人。父子间寡言少语，关系令彼此感到沮丧。当希卡普偷偷与一条他命名为“无牙”的龙交上朋友时，这种友谊进一步加深了父子之间的隔阂，因为龙是维京人不共戴天的仇敌。

随着故事的推进，希卡普与受伤的龙的友谊使他能够更好地理解这些可怕的生物，并希望改变维京人对龙的看法。这种亲近也激起了希卡普对龙的同情——一种维京人少有的情感，并启发他为无牙制造了一个尾部修复系统。当希卡普操纵这个附加的支持系统时，无牙便能恢复飞行能力。正是这个创意给故事的发展注入了活力。“龙离开男孩无法飞翔，男孩离开龙无法成为自己，这是一种共生关系，他们使彼此变得完整。”桑德斯回忆说。

在角色和环境设计方面，《驯龙高手》均采用了独具风格的现实主义手法。“我们在造型设计时多采用现实中的素材，使人物看上去有点漫画色彩，却仍然真实可信。”制作设计师凯西·阿尔蒂利说。由于大家普遍认为维京人“比现实中的人更高大”，影片对比例的夸张应用特别重要。据此，史图依克大约有2.18米高，而有些种类的龙则重达2.27吨。“至于地点，我们必须记住故事中真正的幻想元素是龙，所以，我们构建了一个可信的、自然的环境以达到中和的效果。”艺术指导皮埃尔·奥利维亚·文森特如是说。在制作从郁郁葱葱的植被

部分重构的龙的形象立即打动了我们俩，让我们回想起自己最喜欢的宫崎骏作品，在他的作品中，早期的技术与贴近自然的元素结合在一起。

——迪恩·德布洛斯，导演

希卡普的故事是一个激励自主的故事：不顾常规，简单地做你自己，并借此改变周围的世界，而不是相反。

——迪恩·德布洛斯，导演

到岩石地带的不同地貌时，剧组大胆地放大了众多细节之处的比例，构建了村庄里聚集厅高达18.3米的门，以及一座比珠穆朗玛峰更高的山峰。

《驯龙高手》中另一个提高戏剧性和可信度的关键因素是其剧场风格的灯光效果。电影摄影师罗杰·迪金斯作为视效顾问加盟，其影响力使得这部电影格外引人注目。他说：“与画格中的具体细节相比，其整体氛围和情绪渲染同样甚至更为重要。”因此，影片果断地让人物脸部落入阴影中，或让背景细节淡入完全的黑暗里，以增强场景的张力。饱和度低、对比度高的调色板则进一步完善了迪金斯所强调的感觉。这种艺术指导上的决策进一步增强了故事的基调和魅力。

本书收录的作品是对《驯龙高手》电影人创造激情的致敬，同时也对当代电影技术栩栩如生地展现龙和维京人世界的过程做了深入的赏析。

（左跨页）被禁止的友谊—克里斯·桑德斯—铅笔画。

龙

THE DRAGONS

