

幻想+

赵勇权 编著

⑤ 全球最具想象力的艺术佳作

幻想⁺

赵勇权
编著

⑤ 全球最具想象力的艺术佳作

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青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 中国青年出版社
010-65233456 65212870 010-59521012
<http://www.shdf.gov.cn> E-mail: cyp-law@cypmedia.com MSN: cyp-law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

全球最具想象力的艺术佳作/赵勇权编著.—北京：中国青年出版社，2013.10

(幻想+;5)

ISBN 978-7-5153-1898-1

I. ①全… II. ①赵… III. ①艺术—作品综合集—世界—现代 IV. ①J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第207036号

幻想+5: 全球最具想象力的艺术佳作

赵勇权 编著

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) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

主 编：郭 光 莽 昱

策划编辑：赵媛媛 冯 莹

责任编辑：刘稚清 张 军

助理编辑：冯 莹

翻 译：曾佳宁

封面制作：六面体书籍设计 郭广建

印 刷：深圳市精彩印联合印务有限公司

开 本：635×965 1/8

印 张：24

版 次：2013年10月北京第1版

印 次：2013年10月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-1898-1

定 价：89.00元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.cypmedia.com

幻想⁺

赵勇权
编著

⑤ 全球最具想象力的艺术佳作

目录

Contents

004	前言	052	西蒙·瓜纳尔
006	亚伦·米勒	056	德里克·斯滕宁
012	皮特·穆哈巴赫尔	060	马特·加塞
018	韦恩城·雷诺兹	066	弗雷德里克·拉特森
022	丹尼尔·胡津斯基	070	米哈尔·杰坎
028	凯雷姆·贝伊特	074	贾斯廷·埃尔南德斯
036	瑞安·余	078	阮德兰
040	乔斯·丹尼尔·卡夫雷拉·培尼亚	084	郭建
046	米利沃伊·切兰	088	阮佳
092	阿蒂尔·吉玛季诺夫	144	米格尔·科英布拉
100	丹·斯科特	148	文森特·普罗塞
104	倪臻杰	154	赵岩
108	洪于程	158	格斯·斯托姆斯
112	杨慧超	162	珍妮弗·迈耶
116	欧阳龙	166	马莱妮·劳格森
120	梁毅	170	肖·穆拉斯
124	李洪波	174	菲利普·伯布兰
128	利奥·拉斯法尔格	178	托尼·黄
132	金亨诚	182	丹尼斯·布朗
136	诺厄·布拉德莱	186	余东露
140	朱涛		

前言

画外音

赵勇权

几乎每位到丹尼尔·胡津斯基 (Daniel Chudzinski) 家中做客的亲戚朋友，都会向他询问摆在书架上的“维吉尔” (Virgil) 最近怎么样了，甚至都忘记要先与主人寒暄几句。“维吉尔”是丹尼尔在攻读研究生期间所创作的人偶模型，这位备受粉丝喜爱的钢琴家，身体的各个部位渐渐被机械化零部件取代，轮椅变成了他的腿，齿轮替代了他的大脑……为得是能为听众演奏永恒的旋律——这些丰富、饱满的故事让“维吉尔”充满了真实的人格魅力，更特别的是，丹尼尔还将他祖父的一颗金牙放到了模型人物的假牙里，浸泡在钢琴上面的玻璃杯中。

住在华沙的米哈尔·杰坎 (Michał Dziekan) 认为这世界上总有太多的事情让他无法忍受，于是一种荒诞而疯狂的黑色幽默风格“选择了他”。但惟独《千日》 (Thousand Suns) 这幅作品却是那么

的平和、安宁。因为这是他为了一位罹患硬化症的朋友所创作的。虽然波兰的医疗系统让他有些失望，但米哈尔还是选择将关怀与希望送给朋友，不仅销售自己的限量作品筹集治疗费用，更是送上了这一千颗温暖的太阳……

作为一名奉行传统创作的奇幻画家，米利沃伊·切兰 (Milivoj Ćeran) 不仅坚持用传统手绘艺术绘制奇幻插画，甚至为更进一步汲取素材，他还加入了克罗地亚中世纪重现协会 (Croatian Association of Applied Arts Artists)，身着自己收藏的盔甲，手持锁子甲、链枷等不同武器参加格斗比赛。某次一名5岁小孩指着他的作品《苏醒》 (Awakening) 问道，为什么那些军队要去骚扰那熟睡的怪兽？怪兽睡在哪里，睡了多久，它平时吃什么？……这些连米利沃伊自己都从来不会考虑的

问题，让他反思了许久。或许自己就是那个自然地沉睡在奇幻世界中的巨兽……

艺术家，如果能做到用作品讲述故事，将自己内心的一部分放到作品中 (商业画家会说是情绪，画廊画家会说是灵魂)，那定然是极好的一件事情。只是近些年，越来越多的艺术家成为了“客户需求家”，他们的艺术作品成为了“视觉解决方案”，我觉得这和我最早接触幻想艺术不一样了。我不是想逆转这种供求关系在大产业链中不可遏制的趋势，事实上任何一名意见领袖都难以改变行业的发展。天真、清高甚至自命不凡已经不是我们这个年纪的人应该有的情操，只不过对于那些想在各大艺术网站寻找灵感 (或者说是找“捷径”) 的美术工作者或学生来说，既然现在难得有一次阅读的机会 (显然在你看到这段前言的时候，你

Preface

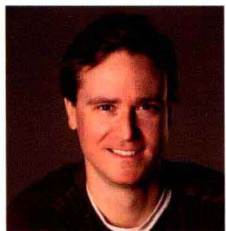
已经准备好开始新一次的幻想之旅)，那么不妨慢下来，试着贴近这一次“幻想+”的主旨，听一听那些“画外音”吧。

如今“幻想+”系列已经成为世界幻想艺术领域一个受人瞩目的图书品牌，但是我们依然在图书结构上不断探索，试图将这些优秀画作更好地呈现给大家。上一辑我们邀请了在不同领域的商业艺术代表，分享了他们多年来的成功经验，而这一次我们将关注点放小，只是单纯地针对一个人、一幅代表作，以及其创作背后的真实故事，就像我在一开始为你讲述的那三个故事一样。这些作品都是由人而非机器创作，它们和每天与你擦身而过的路人一样，也有着属于自己的故事、情感。对艺术创作仍旧抱有坚持的画家们来说，无论行业的大环境如何变化，他们还是会为每幅作品倾注内心的一切，正

是因为这样，“维吉尔”才会被惦记，《千日》才会安抚虚弱的灵魂，《苏醒》才会激发身处安逸环境的人对其自身的反思。也正是因为这样，你才会记得那些打动过你的作品。

入选本书的40位艺术家几乎都是我在编辑之前四辑《幻想+》所没有接触过的。我一直觉得，对于这个时代来讲，读书是难得的清闲时光，做书更是难得的机缘，能通过书这种载体认识更多的人，听到更多的故事，感受和自己平时生活不一样的气息，便是收获了。

感谢“幻想+”系列第五辑，能认识新的朋友，探索画面之外的故事，也感谢你能为我再一次分享这段色彩之旅！

姓名：亚伦·米勒

国籍：美国

职业：插画家

主页：www.aaronbmiller.com

亚伦·米勒 (Aaron Miller) 现居于美国伊利诺伊州芝加哥市。他是一名专攻幻想和科幻题材的职业插画家，为图书、游戏和概念艺术创作数字插画和传统手绘插画。

访谈

在过去一年你的创作精力主要放在哪里？让你最难忘的项目是什么？为什么？

去年一年，我主要为万智牌 (Magic the Gathering) 创作了首批插图，同时还为一本名为《Shogun Rising》的漫画创作了概念艺术，并放到了KickStarter网站上。另外，我还为插画师们创建了一个新资源：职业艺术家客户工具包 (PACT)，这个项目刚刚通过Indiegogo网站获得资金。

至于插画创作方面，我最难忘的是《侦察队》(Scouting Party) 这幅画。在创作过程中，我学到了宝贵的一课，懂得了该如何把握项目。当时，我正想创作一个系列，恰好有客户联系我，希望我能义务性地为一个线上活动创作一幅作品。虽然我不接免费的创作项目，但是那次我却同意让他们使用一幅全新的个人作品。然而在接到项目描述后，我发现这与我的个人风格以及现有作品有些格格不入，于是便从中选取了一个喜欢的元素，重新创作了一幅插画。最终，客户当看到成品之后十分激动，他们甚至愿意推翻之前的项目描述，重新书写文案。所以有时如果你对自己的创作非常有把握，就必须坚持自己的想法。

你从事艺术创作已有十年之久，经历了传统手绘到数字艺术的变革，如今你将两种创作手法都融会到创作之中，是如何协调分配的呢？

有的客户会偏好某种创作方式，或限定最终截稿日期，这都有助于我选择创作手法。有时我也会根据

客户的描述而赌上一次，看看如果手绘一幅作品，客户会不会认为它值得挂在墙上欣赏。其实这两种创作方式我都很喜欢，所以没有办法在长时间内仅仅使用其中的一种。

你的绘画作品极富古典风格，但是现代很多艺术家在营造这种风格时却很肤浅，你的诀窍是什么？

老实说，这种风格都是建立在大量的工作上的。还有一个可能，就是我的朋友都在对动漫着迷的时候，我却沉迷于18世纪的沙龙画家、浪漫主义和前拉斐尔派等等。在需要为视觉效果寻找解决方案时，我一般都会从风格迥异的作品，以及更古老的艺术风格中寻求灵感。此外，我还曾经和像多纳托·詹科拉 (Donato Giancola) 这样志趣相投的插画家一起上过一些课程。

你认为传统手绘技法对现在的艺术家意味着什么？

对于大多数插画家来说，这些技巧能让他们有多一些的收入。大部分收藏家都只会收藏手绘作品，因为他们在数字艺术家那里找不到合适的作品收藏。而对艺术家本身而言，手绘作品要花费更多时间。我的情况也是这样。

有哪些特质是数字艺术无法取代的？

手绘作品有一种深度，这种是数字艺术无法实现的。也许是源于双眼对颜色的感觉，或是颜料的实在

质感。有一个看法很有意思：数字媒体是用来模仿传统媒介的。如果你没有尝试过用数字艺术的方法模仿传统媒介，那么我认为你会错过很多，甚至无法彻底开发数字绘画的潜力。

为我们讲一讲《沙漠火焰》(Fires of the Desert) 这幅优美的作品吧。你是在什么样的情况下创作的，创作过程又是怎样的？

这幅作品的创作过程完全在我自己的掌控之下，自己基本身兼艺术指导和插画师。因为之前已经完成了同系列的另外两个封面，所以在阅读这本书之前，我本以为会在封面上画上多个人物。但是当真正读完后，我却发现之前的想法可能无法达到预想效果。在经过反复尝试后，我还是选择重读一些段落，期望书中的人物故事能激发我的灵感。

另外，我认为作品应和图书标题相契合。然而在读这本书的时候，人们感受到的主要颜色是蓝色，可标题中却有“火”(fire) 这个字，二者并不相容。如果说标题中有“火”，那么潜意识里读者会想要看到火焰或是火焰的颜色。当看到对服装的描述之后，我想到可以使用飘逸的衣料代表画中的“火”。想到了这一切入点，后面的创作很快便完成了。许多时候我都会像这样，花费与创作一样多的时间来设想和调查作品。

② 僵尸王行军

3

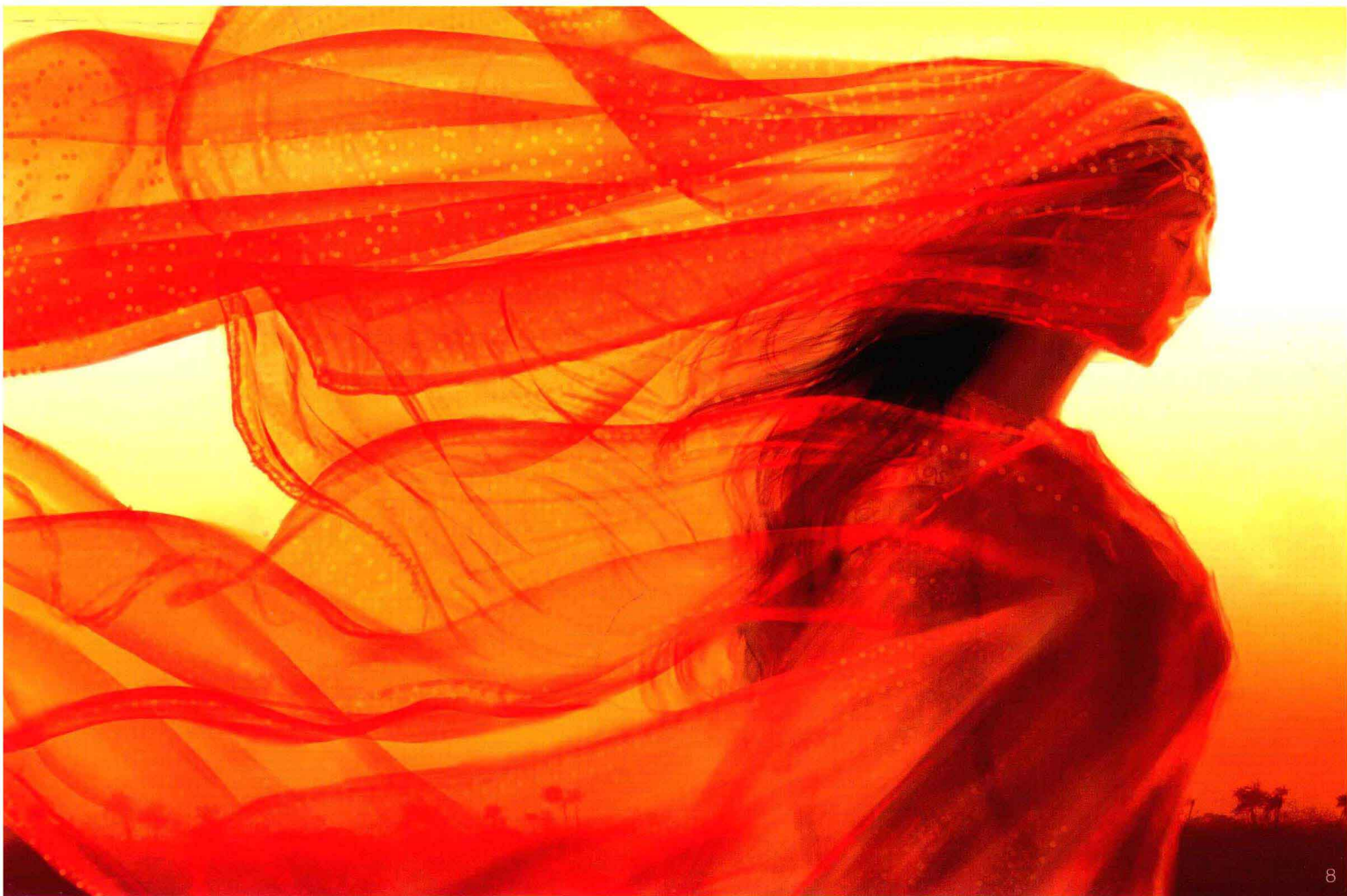

4

5

- ③ 元素法师
- ④ 精灵女王
- ⑤ 侦察队
- ⑥ 烈焰巨蟒
- ⑦ 骑士、死神和恶魔
- ⑧ 沙漠火焰

姓名：皮特·穆哈巴赫尔

国籍：美国

职业：插画家

主页：www.vandalhigh.com

皮特·穆哈巴赫尔 (Pete Mohrbacher) 出生于 1983 年，曾就读于伊利诺伊艺术学院绍姆堡分校 (Illinois Institute of Art) 游戏艺术与设计专业。从大学时代他就已经开始以一名自由艺术家的身份崭露头角，他笔下的作品总是充满了天马行空般的想象力，尤其是那些充满了神秘、诡奇的人物，更是他的得意之作。而且，在他创造的人物身上，除了传统的奇幻元素之外，还融入了很多充满金属与机械感的现代元素，以及各种神秘主义色彩。这些元素最终形成为皮特的一系列作品。

访谈

最初你是如何与Wizards公司开始合作的？源自一个怎样的契机？

这几年我一直听到朋友说起我在为Wizards公司工作的事情。因为的确我擅长创作的角色类型正好符合《万智牌》的画面和背景设计的各种要求，所以我才这么容易地接下这份工作。不过真正的合作是开始于几年前，某届Gen Con展览上我遇见了《万智牌》的高级艺术总监杰里米·贾维斯(Jeremy Jarvis)，我们一拍即合，最终确定合作。他几乎是当下立即就给我分配任务了。

你的作品色彩十分丰富，并非像有些数字艺术家一样经常在一个色域中绘制自己的作品。在色彩的运

用方面，你有什么心得？

这是因为我真的想让每幅作品以最棒的方式呈现出来，所以我喜欢尽可能多地进行测试。Wizards 公司给我安排的《万智牌》工作真的包含了丰富的题材种类，所以我也尽己所能，变化作画方式，其结果就是我的作品风格变得多种多样。

你有一些作品中的人物造型、构图和元素颇有宗教色彩，这是由于作品的题材所致，还是个人的创作喜好？

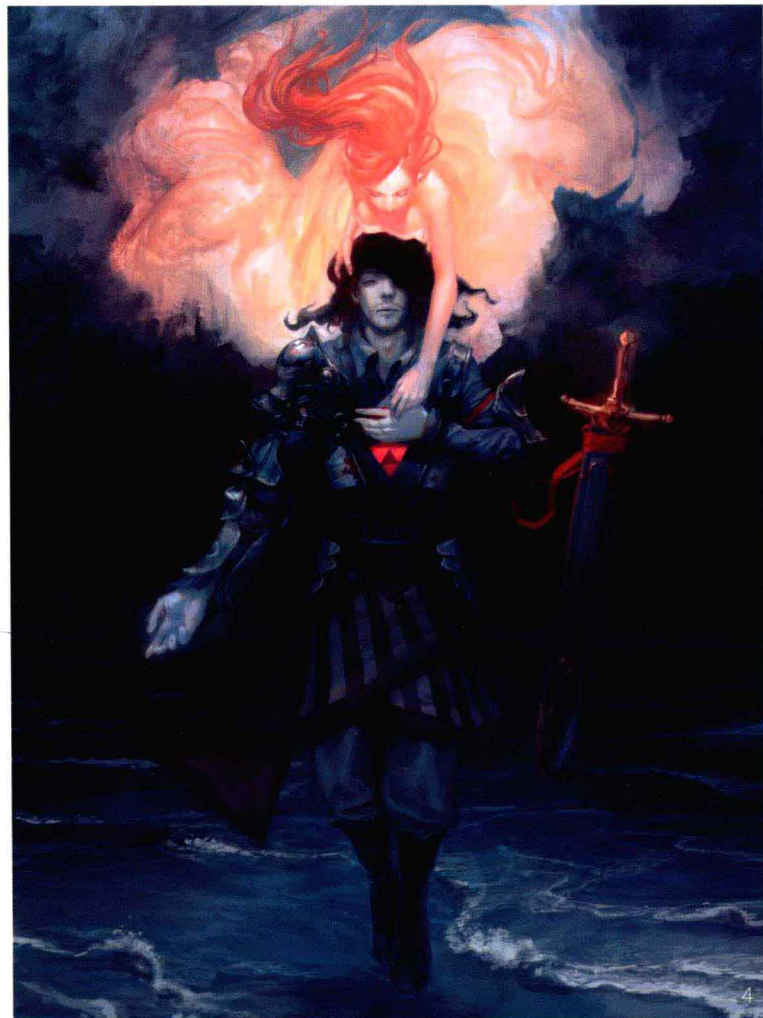
我认为这和自己所受到的影响有关。我的作品最早受到《新世界福音战士》(Neon Genesis Evangelion) 的影响，它其中也有很多宗教意味的画

面。之后在我的职业道路上，我又喜欢上了波兰当代画家济斯瓦夫·贝克辛斯基 (Zdzisław Beksiński)。他也以基督教为题材创作了很多画作。虽然我个人和宗教之间并没有什么联系，但在创作思考时总有一些东西敲打着。这些意念似乎十分强大，我也希望自己的作品能带给人们同样的感受。

你未来有怎样的工作计划？

我已经完成了许多小时候设想的事情，所以是时候给自己设定一些更高的目标了。也许我会为一部电影创造背景设定，也许会制作自己的系列产品。不过目前都还不确定，这完全取决于我拥有的机会和朝着目标付出努力的程度，就敬请拭目以待吧！

- ② 魔盾守卫
- ③ 迷雾山谷
- ④ 王者之心
- ⑤ 行路殿堂
- ⑥ 光荣骑士