

精灵王座

THRONE OF ELVES

官方艺术鉴赏

上海米家文化传播有限公司 著
长沙市越华文化传播有限公司 编

CTS 湖南美术出版社

精灵王座
官方艺术赏鉴

THRONE OF ELVES
THE OFFICIAL ART APPRECIATION

上海米家文化传播有限公司
长沙市越华文化传播有限公司

著
编

图书在版编目 (CIP) 数据

精灵王座：官方艺术赏鉴 / 上海米家文化传播有限公司著；长沙市越华文化传播有限公司编。—长沙：湖南文艺出版社，2016.8

ISBN 978-7-5404-7643-4

I. ①精… II. ①上… ②长… III. ①电影影片—介绍—中国—现代 IV. ①J905.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第163132号

©2016 Mili Pictures

精灵王座：官方艺术赏鉴

JING LING WANG ZUO : GUAN FANG YI SHU JIAN SHANG

著 者：上海米家文化传播有限公司

编 者：长沙市越华文化传播有限公司

出 版 人：刘清华

出 品 人：王 巍

责任编辑：张 璐

装帧设计：盛小静

图书总监：王浩之

项目统筹：肖 莎

封面设计：朱 涛

出版发行：湖南文艺出版社

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编：410014)

印 刷：湖南雅嘉彩色印刷有限公司

经 销：湖南省新华书社

开 本：787mm×1092mm 1/12

印 张：12.5

字 数：180千字

版 次：2016年8月第1版

印 次：2016年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5404-7643-4

定 价：86.00元

※(如有印装质量问题，请直接与本社出版科联系0731-85983029)

奇幻世界的故事一直令我痴迷不已，一想到森林深处隐藏着不为人知的宫殿，美丽仙气的精灵在树林中结伴而行，我怎能不心驰神往？当托尔金创造出“指环王”时起，奇幻世界的魅力就以西方为根，最终生长成覆盖整个世界的文化巨树。

但《精灵王座》不是一部仅仅为了致敬和延续西方文化的作品，不是被好莱坞奇幻作品打动而急于效仿的摹本，而是我们团队在反思和总结了《龙之谷·破晓奇兵》的创作经验后，破茧而出的一次升华。

每当看到影片主人公——黑发的人类少年小鱼的成长，就好比看到了团队成长的缩影：从一个努力搏杀、一味追寻爱情的热血少年，到能体会爱情真谛，能在舍与得之间作出抉择的男子汉。不仅如此，影片中每个角色都如此的与众不同，让人难以忘却。

CONTENTS

目录

CHARACTERS 017
人物篇

THE SCENES 085
场景篇

ITEMS 117
道具篇

ATMOSPHERE DESIGN 133
气氛设计篇

EFFECTS 141
特效篇

THE PRODUCTION TEAM 148
制作团队

精灵王座
官方艺术赏鉴

THRONE OF ELVES
THE OFFICIAL ART APPRECIATION

上海米家文化传播有限公司
长沙市越华文化传播有限公司

著
编

精灵王座

THRONE OF ELVES

前言

张青
电影《精灵王座》出品人

但《精灵王座》不是一部仅仅为了致敬和延续西方文化的作品，不是被好莱坞奇幻作品打动而急于效仿的摹本，而是我们团队在反思和总结了《龙之谷·破晓奇兵》的创作经验后，破茧而出的一次升华。每当看到影片主人公——黑发的人类少年小鱼的成长，就好比看到了团队成长的缩影：从一个努力搏杀、一味追寻爱情的热血少年，到能体会爱情真谛，能在舍与得之间作出抉择的男子汉。不仅如此，影片中每个角色都如此的与众不同，让人难以忘却。

和团队一起见证这部作品的诞生，无疑是人生中一段难忘的回忆，这本画册中所呈现的点滴都如同一个个前进的脚印，从脚步前进的方向，我能看到光明的所在。

张青

宋岳峰

电影《精灵王座》导演

《精灵王座》是一部具有视觉力量的动画。

这种视觉力量来自于对美执着而又充满想象的美术团队，以及他们为紧贴剧情而做出的不断努力。

骨感哥特式的玫拉战船、华丽流线型的精灵战船、金属朋克的“小鱼号”，三种飞船不同的造型背后，体现的是不同的文化和不同的人物气场。为了这三艘船，我们的设计团队查阅了大量的资料，经历了无数次的方案设计和细节推敲，才形成了现在大家看到的样子。但遗憾的是，其中很多设计的细节在影片中却并没有机会展现……

而这样的过程，只是整个美术设计中，场景设计环节的一个缩影。

通过这本艺术鉴赏，我们可以切实地感受到影片《精灵王座》艺术风格形成的过程，也能全面地看到从人物设计到场景氛围中的代表性稿件。每一张稿件，既是整体的——为故事而创作，又是独立的——每个艺术家的追求和对视觉的理解。所以您既可以走马观花式地浏览这些稿件对影片的作用，也可以认真地感受每个艺术家本身的风格和技巧。

在此我由衷地感谢美术团队的每一位成员，我们都很清楚地知道这部影片过程中的艰难，制作成员也遭遇过频繁的变动。感谢你们克服了重重的困难，让我们最终得以自豪地展示出这一本纪念册。

戈 弋

电影《精灵王座》联合导演

在《精灵王座》动画电影的美术制作阶段，我们始终贯彻一个原则——“这是在为动画电影而铺垫”。

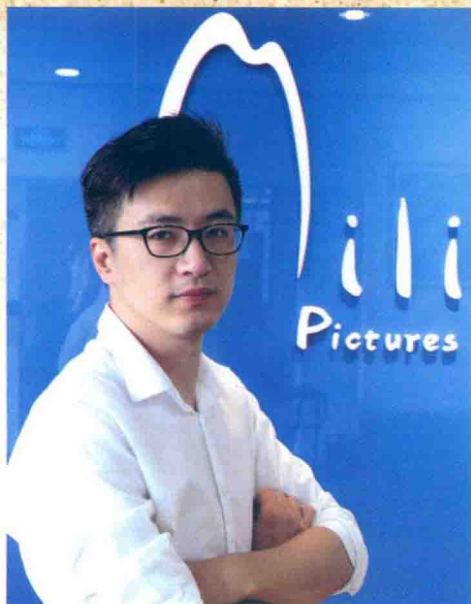
这绝不是多余的想法，需要勇气去抛弃许多看似更帅气华丽的方案，从而展示出更加浓厚的电影氛围。

作为制作动画出身的导演，我更关心的是角色的形象是不是符合人物的定位；角色的脸能不能方便地刻画丰富的表情；角色的肢体语言和着装符不符合现实生活中人类的行动和着装，会不会妨碍肢体语言发挥；场景设计是不是能对照故事的发展进程，有没有合适的行进路线；我脑海中最重要的是拍摄点该如何呈现……

这些考虑不仅是美术的体现，还是一个非常系统且严谨的百科学，有时候在制作中，我们甚至连气候条件都考虑进去了。

幸运的是，在与这么多艺术家齐心协力的努力下，反复尝试后我们做到了。大家在观赏这本Artbook的时候会发现影片里栩栩如生的角色，两种不同生存环境下的场景文化，是怎么从最开始跃然纸上再到被数字艺术家们雕磨而生的。

我真心地感谢他们！同时也期待您的欣赏。

徐 喆
米粒影业首席技术官

影片《精灵王座》构建的帕里欧大陆是个精灵和人类并存、充满神奇魔法力量的世界。为了打造这个奇幻世界，米粒影业的动画团队付出了18个月的艰辛努力，为这个充满想象力的影片提供了超一流的视觉体验。

当今的动画大片，如美国的《疯狂动物城》等，都做到了在发挥动画影片想象力的同时追求写实效果，以求达到与观众生活贴近的感官。在影片《精灵王座》中，我们也需要让每一个角色都栩栩如生、真实可信，同时又完美地保留动画影片设计上的奇幻想象力。影片中精灵族梦幻的皇室婚礼，黑暗精灵召唤黑暗大军，正邪双方的多次魔幻大战等情节场景，都能给观影者带来更好的视觉效果。

因为我们需要给观众带来奇幻而真实的视觉体验，为此我们精心打造了一套媲美好莱坞大片的材质渲染方案，以创造出细腻真实的皮肤质感、超写实的毛发和规模宏大、壮美奇绝的战争场景。这种极其真实的写实质感极大地拉近了影片和观众的心理距离，使得观众在观影过程中的认同感大大增强。

在这一部奇幻战争类型的动画影片中，特效的作用非常巨大。影片《精灵王座》有着众多的魔法效果、群战争场面，需要制作的特效任务非常巨大。我们的特效团队从设计之初到最终执行，创作了大量的素材，最后用了8个月的时间才完成了所有的特效工作。正是他们坚持不懈的努力，给我带来了壮丽、生动的观影体验。

对于一部奇幻电影来说，影片的影调非常的重要，尤其是光影变化的处理。影片中有大量的凸显情感表达和战争氛围的镜头，对于光影变化的处理要求非常高。灯光团队对于每一个镜头、每一个角色都进行了专门的灯光处理。通过灯光塑造人物的性格，表现场景的气氛。通过影调的塑造，影片奇幻的感觉都被淋漓尽致地表现出来。

我们为《精灵王座》18个月的付出与努力，都凝聚在这本纪念册中。现在就请跟随我们的脚步，翻开这本画册，一起进入《精灵王座》神奇、壮丽的世界。

黄 晨
电影《精灵王座》美术总监

《精灵王座》是米粒影业成立以来创作完成且即将上映的第三部动画电影，同时也是米粒影业美术团队所参与的第四部动画电影作品。

经过之前几部作品的经验积累，在本作中，米粒影业的新老艺术家们夜以继日，用有限的时间创造出了一个美轮美奂、完整而独特的精灵世界；一个邪恶阴森、尺寸巨大同时又霸气十足的火山船坞，以及一大群风格鲜明、各具特色的战船。虽然是为了动画电影而设计，但最终展现出的这一切又是那么的真实且符合逻辑。

优雅的精灵女王、孤傲的精灵公爵以及本作中极具人气的大反派黑暗精灵玫拉，还有其率领的僵灵军团等角色的创作过程，也都将在本书中详细地展现给读者。

当然，此片创作过程中最大的亮点在于，美术团队的艺术家们对于影片中每一个镜头的精细精确的表现，贴合情节的色彩气氛指引。您完全可以通过这本Artbook了解到——除了概念设计阶段以外，美术团队的艺术家在影片制作过程中所起的不可替代的重要作用。

真心希望本书能够带给所有读者关于动画电影前期美术创作中所有环节的细节感受，希望无论是业界行家还是普通观众都能够得到不一样的收获和感受。

我们米粒影业的美术团队也将竭尽全力，为每一次视觉艺术的提升而不懈努力。

CONTENTS

目录

CHARACTERS 人物篇	017
THE SCENES 场景篇	085
ITEMS 道具篇	117
ATMOSPHERE DESIGN 气氛设计篇	133
EFFECTS 特效篇	141
THE PRODUCTION TEAM 制作团队	148

