

Concept Art Portfolio

Yixuan Lu

Inhaltsverzeichnis

Themen des Kurses

- *Environments*
- *Character Design*
- *Modellierung/Blender*
- *Animation*

Artists Portfolio

- *Ideensuche*
- *Moodboard*
- *Skizzen & Referenzen*

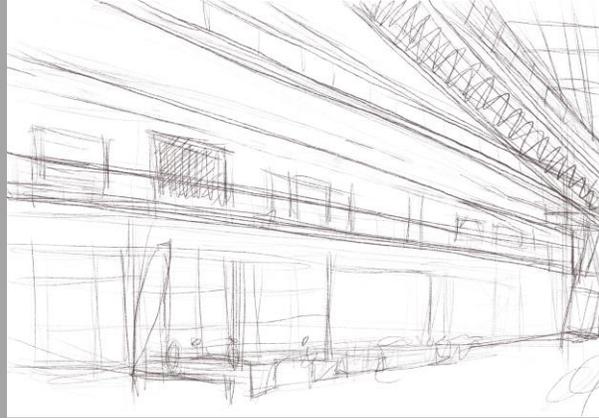
*Das Produkt:
The World of Fairies:
Vardanya*

Übungsskizzen zu Themen des Kurses

Environments

Referenz

Einer der ersten Kursübungen war es Teile der Uni zu skizzieren, um mehr über räumliche Perspektive zu lernen

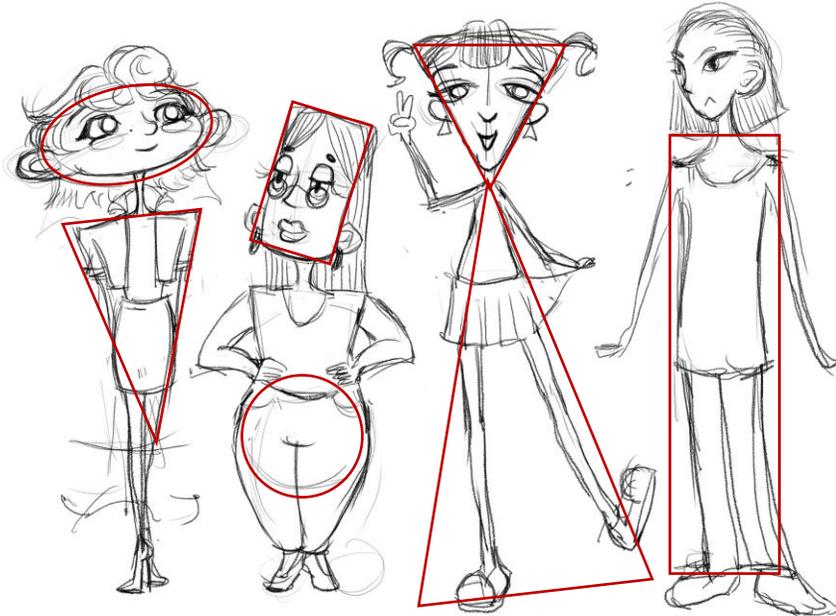
Bei Environments habe ich direkt an Wälder gedacht und habe daher einen düstern Wald gemalt

Ich habe als Übung nach interessanten Environments gesucht, die Perspektive bei diesem Referenzbild hat mich angesprochen und ich habe eine Skizze von einem Wald in dieser Vogelperspektive gemalt

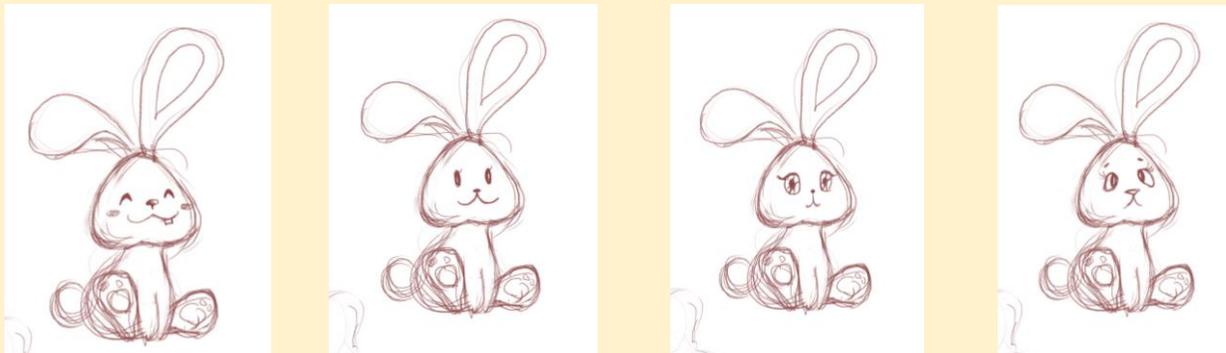

Referenz

Character Design

Hier ist eine Übung, in welcher ich versucht habe aus Formen Charaktere zu designen

Comic-Hase design mit verschiedenen Gesichtsausdrücken

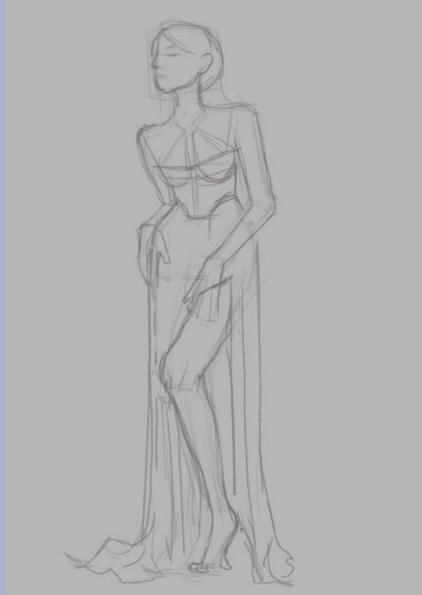
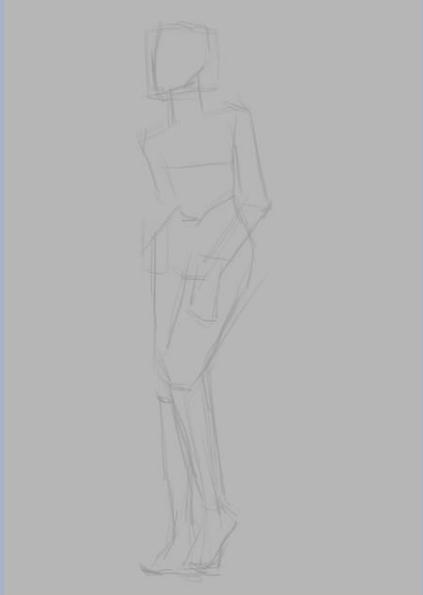

Schnelle Skizzen von Charakteren die ich mir ausgedacht habe

Character Design

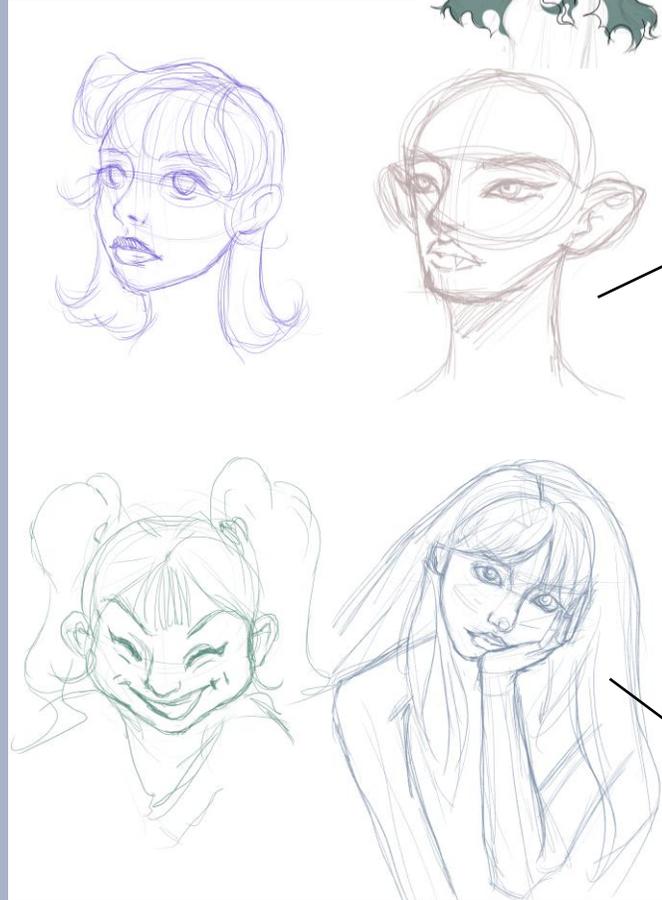
Referenz

Character Design

Charakterdesign
Versuch mit
Hervorhebung von
Merkmale

Skizzen von verschiedenen
Porträts von Charakteren,
teilweise im comichaften Stil

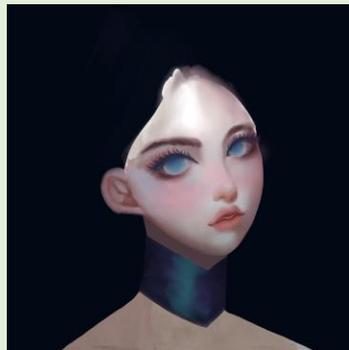
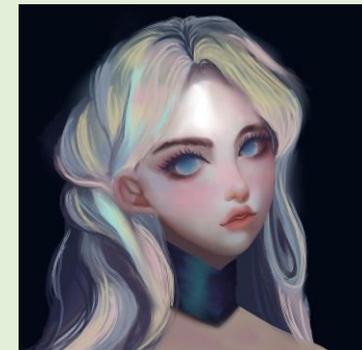
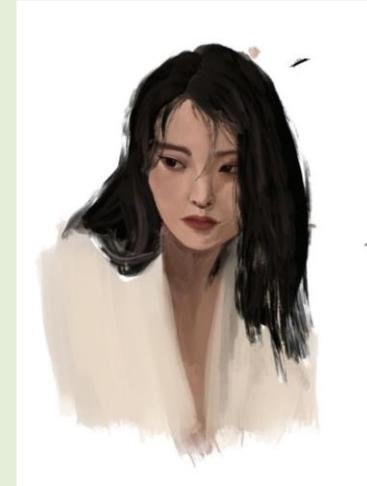

Kolorierung von
zwei Skizzen

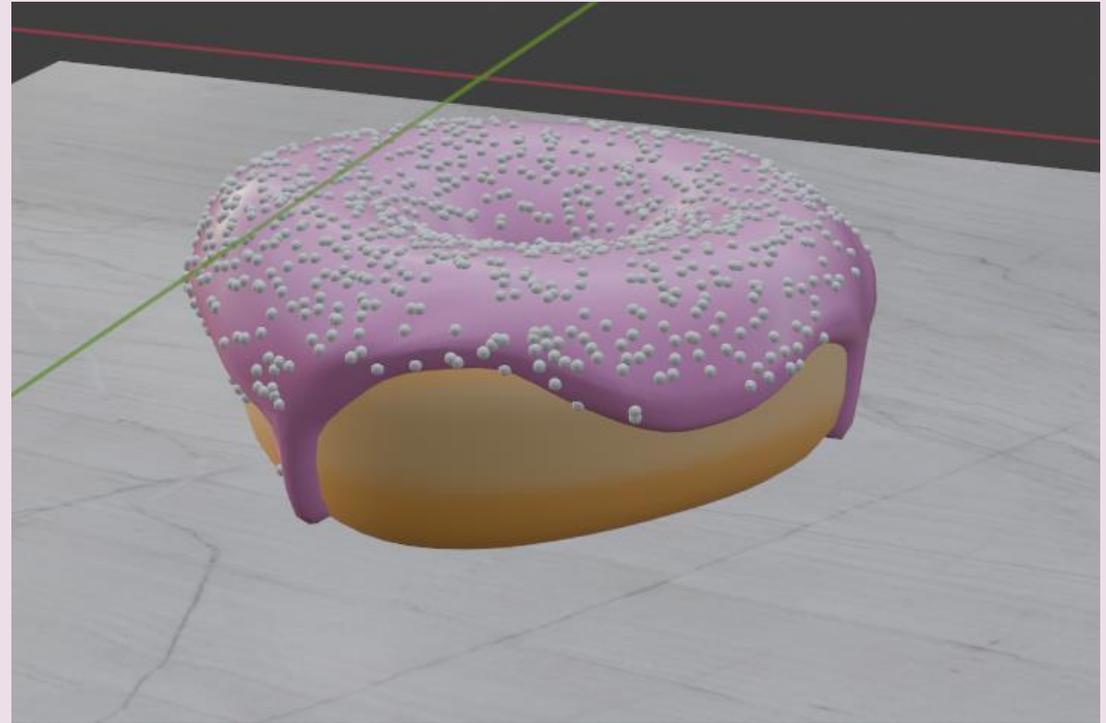
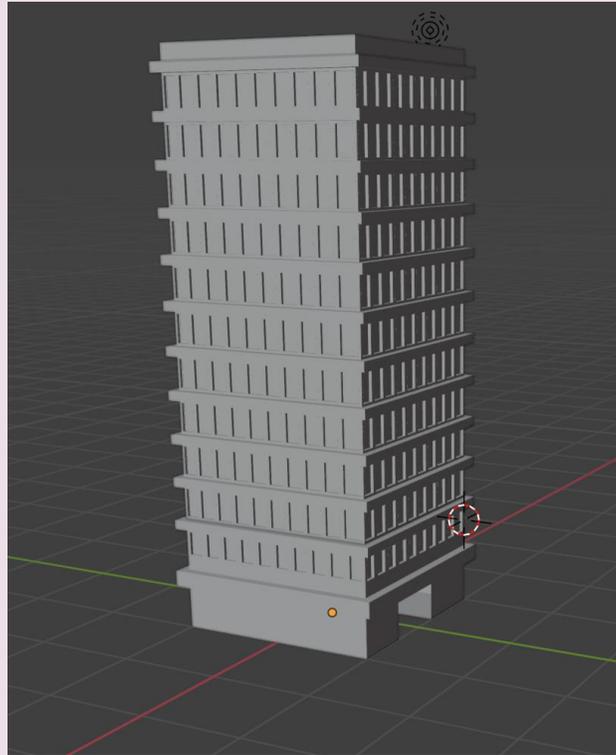
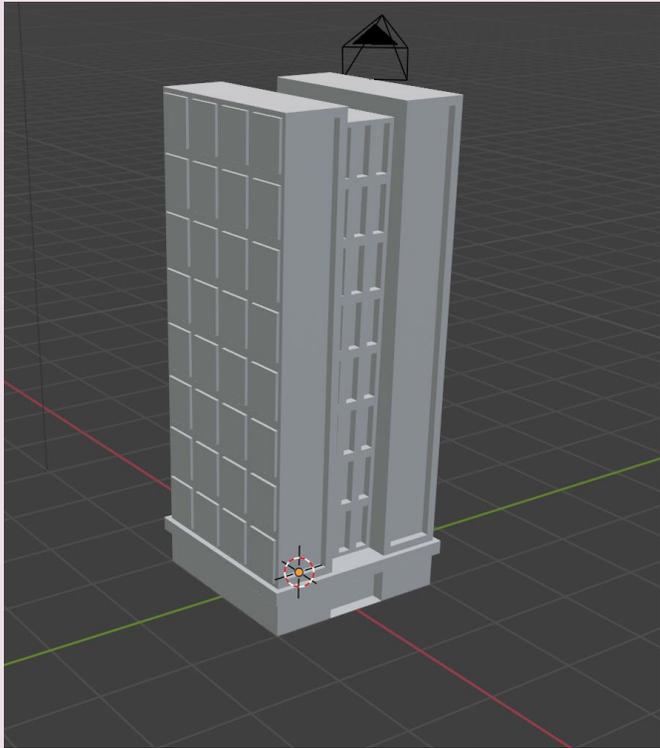

Bei diesem alienhaftem Charakterdesign habe ich besonders viel Fokus auf die Schattierung und Belichtung des Bildes gelegt

Mehr Übungen zu farbigen
Porträts

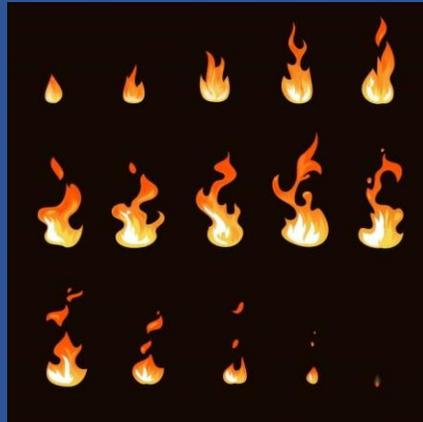
Modellierung/Blender

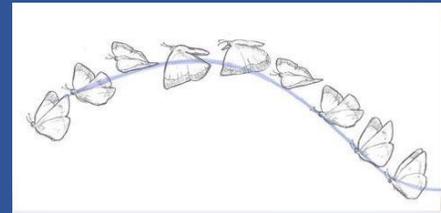
Hier sind Übungen zur Modellierung in Blender. Da ich mich zuvor noch nie 3D Modellierung befasst habe, habe ich Schritt für Schritt Beginner Blender Tutorials nachmodelliert.

Animation

Mit Animationen habe ich mich zuvor auch nicht viel befasst, daher habe ich als Übung ein Feuer im Comicstil gemalt

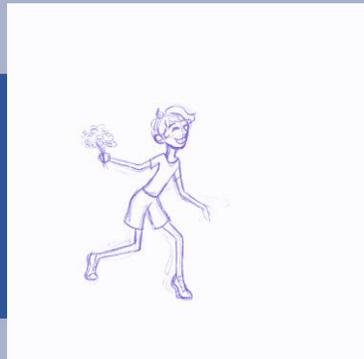
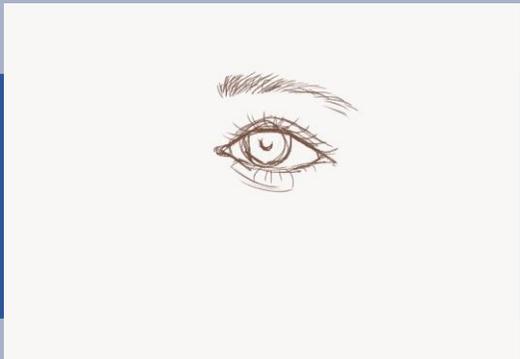
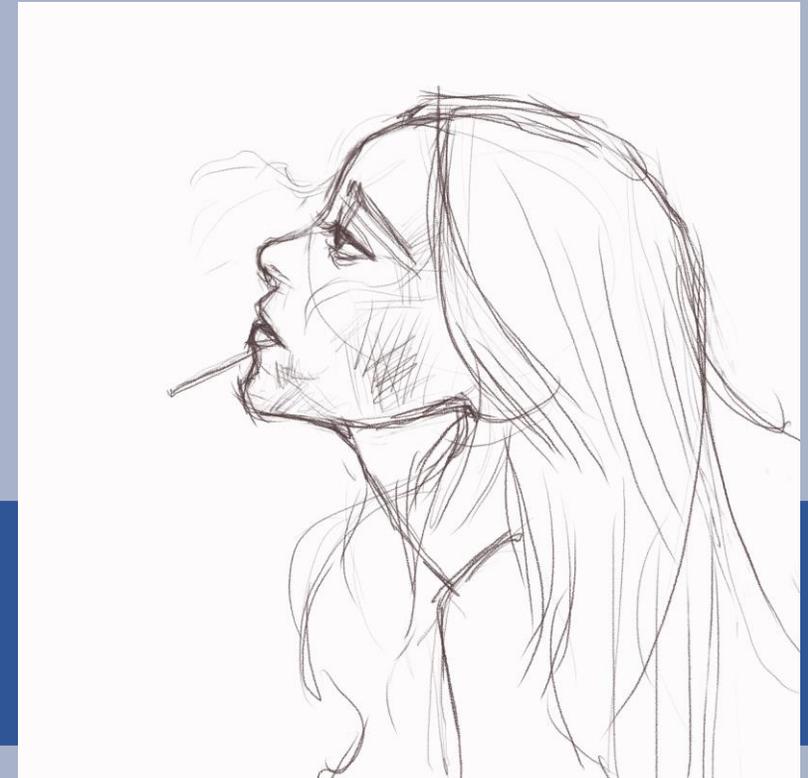

Referenz

Referenz

Schmetterling-Animation mit einer Referenz von Pinterest

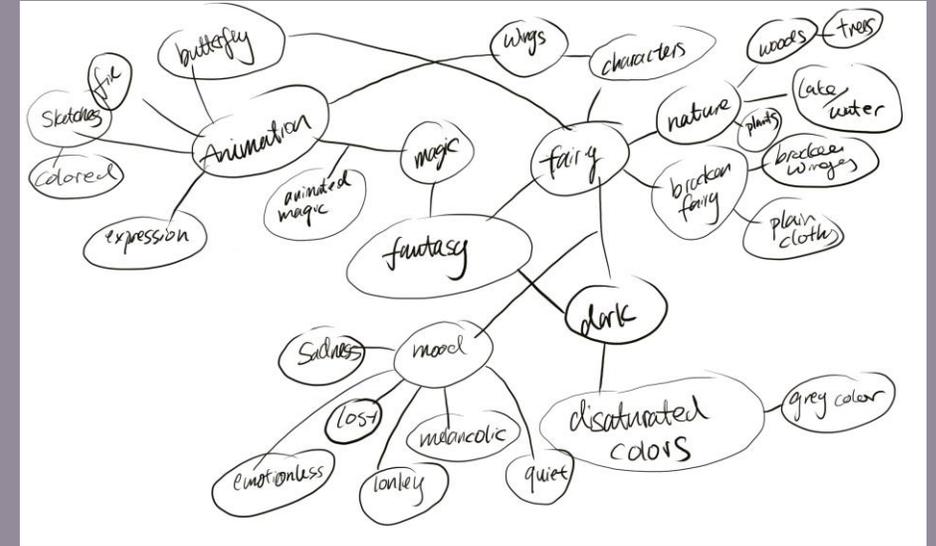
Skizzenhafte Animationen

Artist Portfolio

Ideensuche

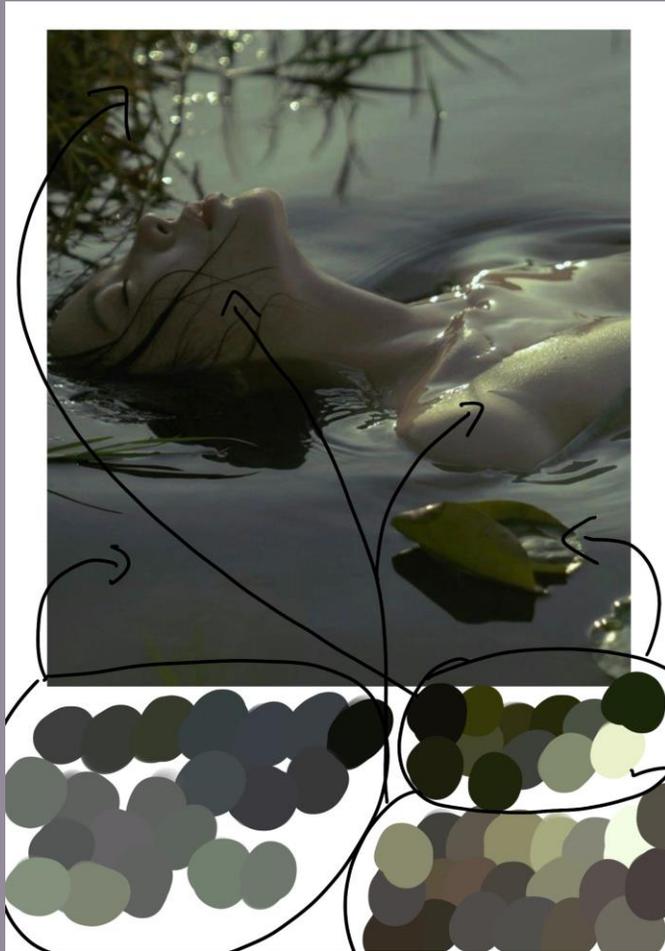
Bei der Themen Suche habe ich mich schwergetan, da ich mich für viele Stile und viele Sachen interessiere. Ich auf jeden Fall wollte etwas zum Genre Fantasy machen, das stand am Anfang als grobes Thema fest. Nach viel Brainstormen und Pinterest bin ich dann zu „Fairy“ gekommen, jedoch haben mich bunte, fröhliche Feen nicht angesprochen. Ich wollte eine düstere Fairy-Welt darstellen. Die Farben sollten nicht knallig und lebensfroh wirken, sondern ungesättigt und düster. Es sollte verloren, traurig, melancholisch und auch mysteriös wirken. Daher habe ich die „Darkness“ mit der Fairy-Welt verbunden und bin zum Thema „Dark Fantasy Fairy“ gekommen.

Brainstorm

Bilder von Pinterest die mich inspiriert haben

Moodboard

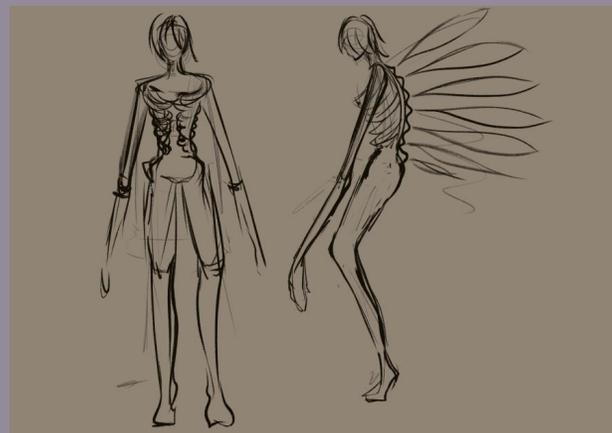

traurig, bedrückt, trüb, melancholisch, düster, wehmütig, unheimlich, nachdenklich, trübsinnig, beängstigend

Skizzen & Referenzen

Erste Ideenskizzen für
Feen und für den Plot
wichtige Elemente

The World of Fairies: Vardanya

Vor langer Zeit, in der märchenhaften Welt der Feen namens Vardanya, tobte ein uralter Streit zwischen den zauberhaften Völkern der AVAs und der LYAs. Die Feen, die ihre magischen Kräfte aus der Natur schöpften, kämpften unerbittlich darum, das mächtigste Volk über das gesamte Feenreich zu sein.

In ihrem Streben nach Macht setzten die Feenvölker ihre zauberhaften Fähigkeiten gegeneinander ein, und der Glanz ihrer Feenwelt verblasste im Schatten dieses langanhaltenden Konflikts. Die Feen entzogen der Natur ihre Lebensenergie, um ihre eigenen magischen Fähigkeiten zu stärken, ohne Rücksicht auf den Tribut, den sie der lebendigen Natur abverlangten.

In den Geschichten von Vardanya wird von einer seit Urzeiten blühenden Rose erzählt, bekannt als die Rose der Ewigkeit. Demjenigen, der diese besondere Rose findet, wird Unsterblichkeit und unaufhaltsame Magie versprochen. Die Feenvölker, in ihrer Sehnsucht nach einem Ende des langanhaltenden Krieges, suchten verzweifelt nach dieser legendären Rose, doch bisher blieb sie ihnen verborgen.

Während der unermüdlichen Suche verwelkt nicht nur der Glanz der Feenwelt, sondern auch die Natur selbst. Der jahrhundertelange Konflikt hat seinen Tribut gefordert, und die einst lebendige Natur verwehst zusehends.

So beginnt unsere Geschichte in Vardanya, wo der Schleier des Krieges die Feenwelt bedroht und die Suche nach der Rose der Ewigkeit das Schicksal zweier Völker untrennbar miteinander verwebt.

Vardanya

Referenz

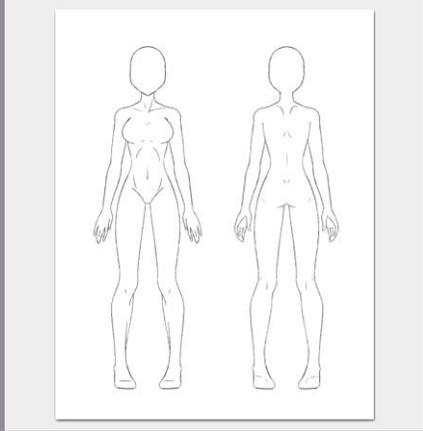
Referenz

Referenz

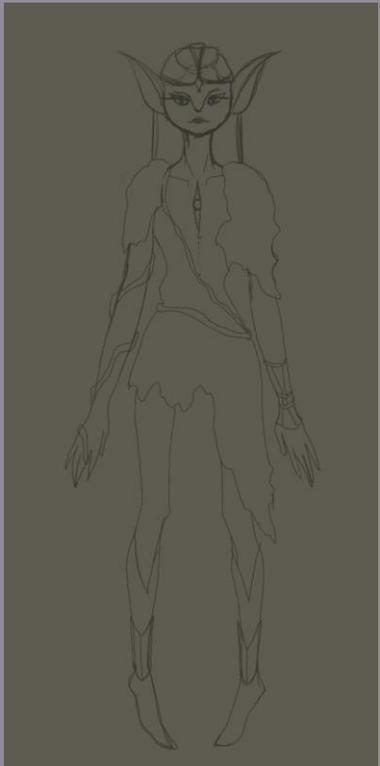

Die AVAs haben eine eisblaue Haut und weißes Haar. Ihre Ohren sind spitz und stehen aufrecht. Außerdem besitzen sie sechs goldene Flügel. Die dargestellte AVA ist die Anführerin der AVAs, man erkennt Sie an dem leuchtenden, blauen Kristall in der Mitte der Brust.

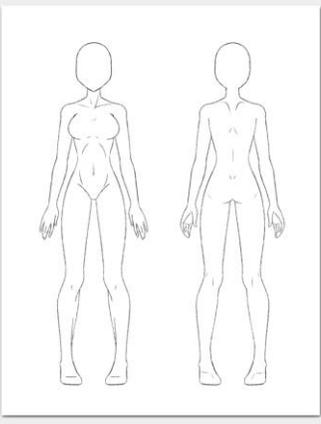
Referenz

Die AVAs

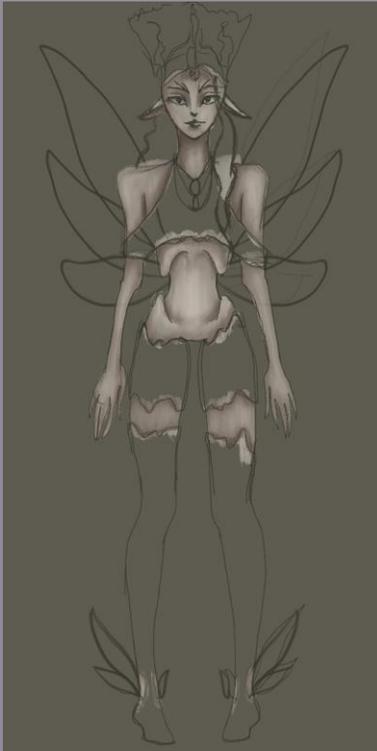

Die LYAs

Die LYAs haben helle, blasse Haut und dunkellila Haare. Ihre Ohren sind nach unten fallend und spitz. Die Flügel der LYAs sind transparent und ebenfalls in einem lila Farbton. Im Vergleich zu den AVAs sehen LYAs menschenähnlicher aus. Die dargestellte LYA ist die Anführerin der LYAs. Ihr Merkmal ist die goldene Krone und der violette Kristall in ihrer Stirn.

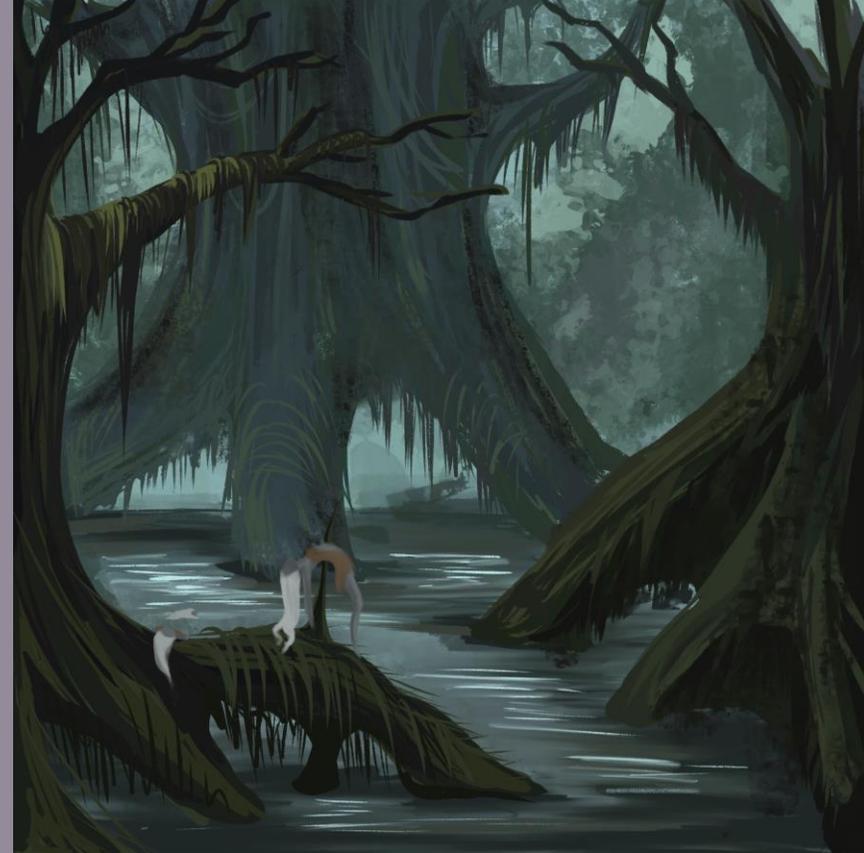
Referenz

Die Opfer des Krieges

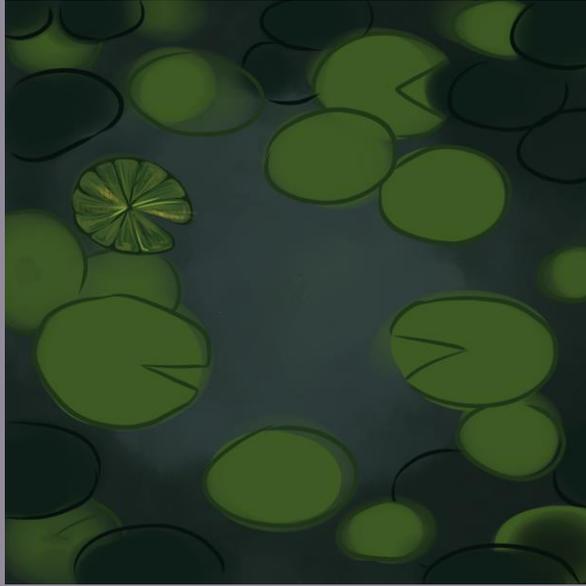
Referenz

Wegen dem Krieg sterben viele Feen, hier im Bild sind AVAs die ein Gefecht verloren haben und gestorben sind.

Die Opfer des Krieges

Referenz

Referenz

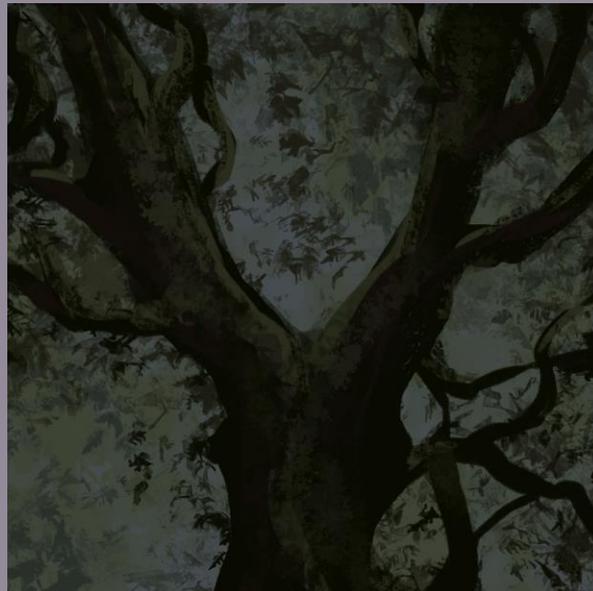
Hier ist die Leiche einer LYA dargestellt, sie wurde in einem Sumpf geworfen.

Die Stimmung in Vardanya

Referenz

Viele Feen der beiden Völker sind sehr bedrückt und traurig über den Zustand des jetzigen Vardanyas.

Die Stimmung in Vardanya

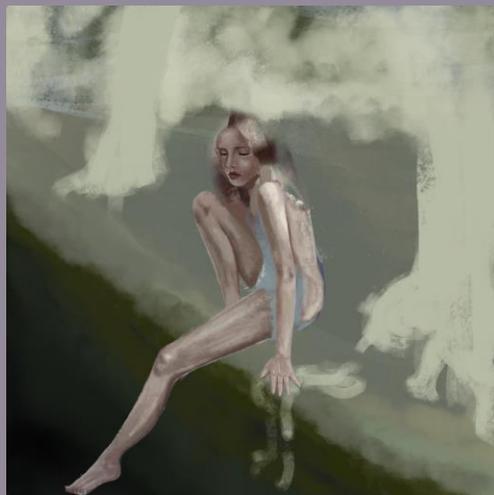
Referenz

Erste Skizze des Bildes

Bei der Kolorierung habe ich mich sehr an die Farben dieser Referenz orientiert

Hier ist eine LYA dargestellt, die bedrückt an einem Ufer eines Sumpfes sitzt.

Lillith

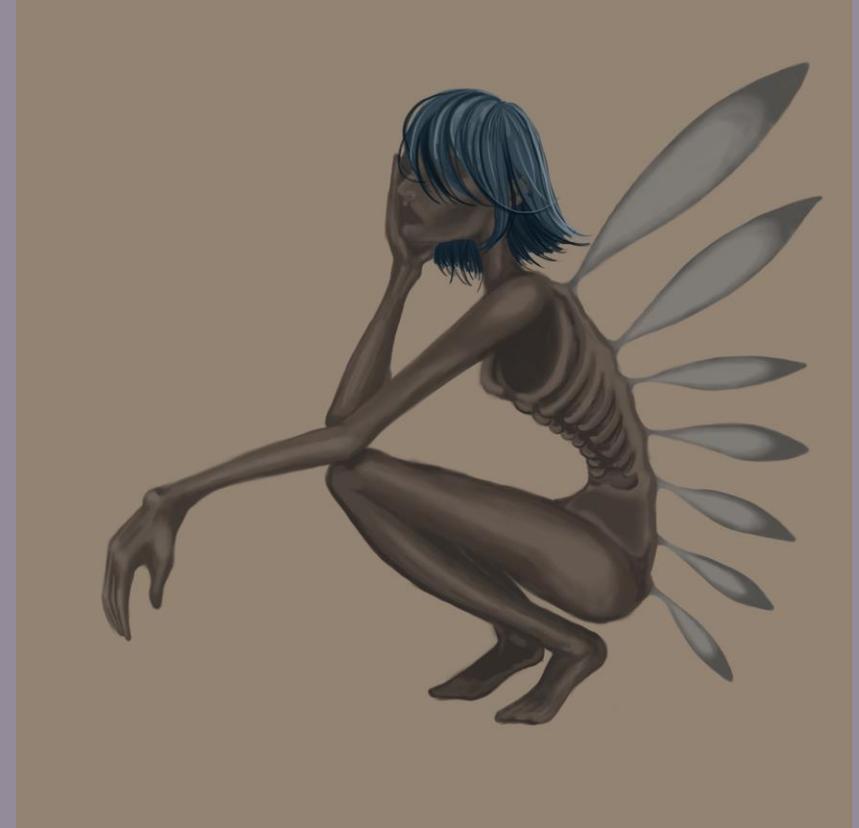
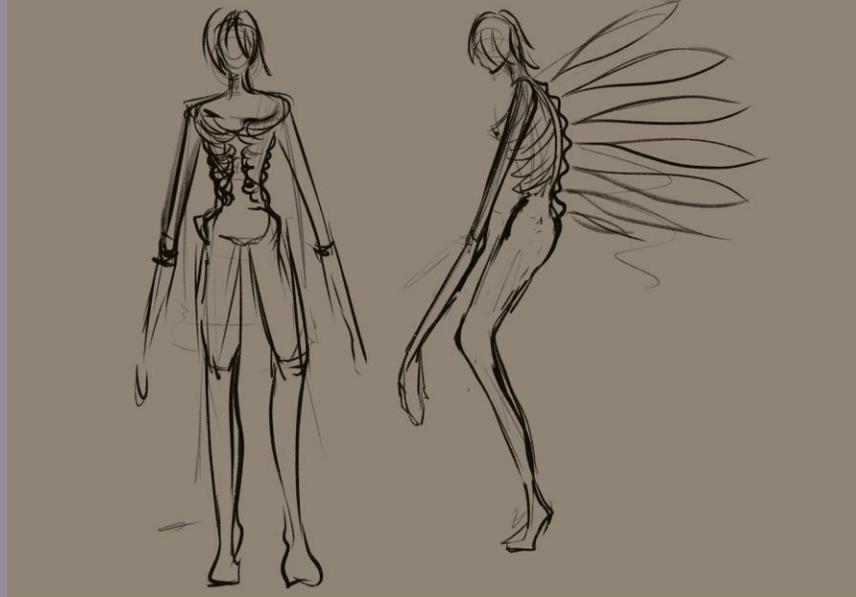
In den Wäldern von Vardanya verbirgt sich eine Fee namens Lillith, eine der wenigen Ausgestoßenen, die am Rande der Welt lebt und zu keinem der beiden Völker gehört. Alle Feen, die ihr begegnet sind, fürchten sich vor ihrem schaurigen Erscheinungsbild. Ihr Gesicht bleibt stets von langen, blauen Haaren verhüllt, und niemand kennt ihr wahres Aussehen. Trotz ihrer unheimlichen Erscheinung birgt Lillith eine wohltätige Seele.

Seit Jahrhunderten lebt sie zurückgezogen und hält sich aus dem Konflikt der beiden Feenvölker heraus. Lillith betrachtet mit bekümmelter Miene die Zerstörung der Natur und grübelt darüber nach, ob sie ihr Geheimnis lüften sollte, um Vardanya vor dem Verfall zu bewahren.

Lillith

Referenz Für diese hockende Position habe ich mich an dieses Bild orientiert

Vor ihrem skelettartigen Aussehen, dunkelblauen Haare und sieben Paar Flügeln fürchten sich die Feen und gehen ihr daher aus dem Weg.

Lillith spürt, wie die Natur in Vardanya am Sterben ist. Denn das ist ihr Geheimnis: Ihre Seele ist untrennbar mit der Natur verbunden, sie ist gleichsam ein lebendiger Teil von ihr. Das abgemagerte Erscheinungsbild der Fee spiegelt die schwindende Natur wider.

Die einzige Rettung für Vardanya liegt in der Kraft der Rose der Ewigkeit, und nur Lillith kennt ihren Aufenthaltsort. Als Hüterin dieser mächtigen Blume wollte sie verhindern, dass eines der beiden Feenvölker absolute Macht erlangt. Doch die Natur verfiel und die Feen starben, trotz ihrer Bemühungen. Lillith ist unsicher, ob es richtig war, die Rose vor den anderen Feen zu verbergen.

Sie fordert ein friedliches Treffen mit den AVAs und LYAs im Austausch für Informationen über die Rose der Ewigkeit. Vor beiden Völkern lüftet Lillith ihr Geheimnis und bittet darum, diesen endlosen Krieg zu beenden. Die Anführerinnen zögern zunächst, erkennen jedoch die Erschöpfung beider Völker und stimmen einem Friedenspakt zu.

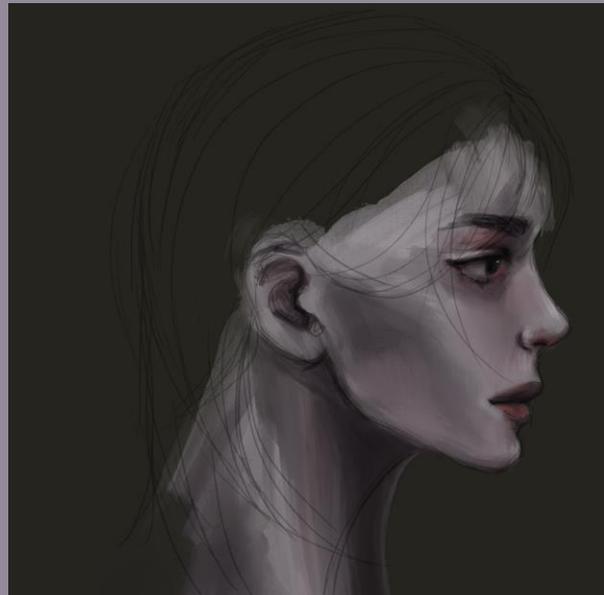
Lillith streift sich die Haare aus dem Gesicht, und zum ersten Mal sehen die Feen das wunderschöne Antlitz von Lillith. Ein Lächeln umspielt ihre Lippen, als sie ihre Magie aktiviert. Ihre Augen und Haare leuchten in einem eisigen Hellblau. Lillith ist bereit, die Natur mit der Kraft der Rose der Ewigkeit zu retten und sich selbst zu opfern.

Mit ihrer eigenen Magie zwingt Lillith die Energie aus der Rose. Die mächtige Magie entfaltet sich, und ein helles Licht umhüllt ganz Vardanya. Rosen erblühen überall als Zeichen der erneuerten Lebenskraft. Zufrieden und mit Frieden im Herzen, versinkt Lillith in einem Meer von Rosen ...

Lilliths Gesicht

Referenz

Referenz

Habe mich bei den Haaren
an dieses Bild orientiert

Lilliths Gesicht

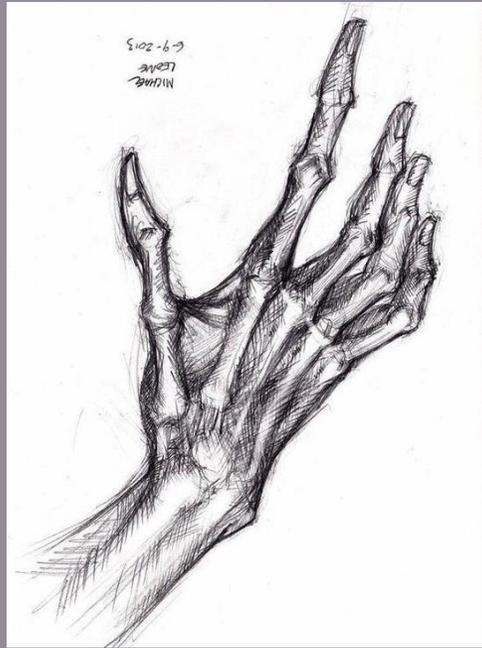
Lilliths Gesicht

Lilliths Hand

Referenz

Referenz

Referenz

Lilliths Hand die am Ende aus dem Rosenmeer ragt.

Rosenmeer

Referenz

Das Ende. Lillith geht im Rosenmeer unter.