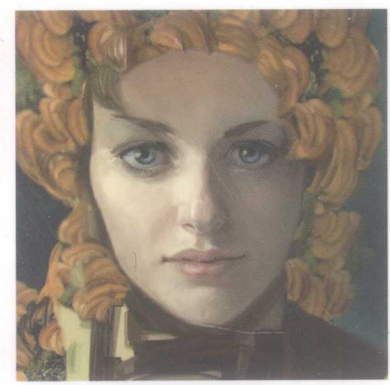
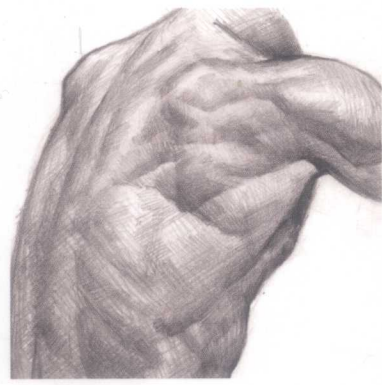

概念艺术家的30堂视觉表现课

英国3DTotal.com公司 编著
Coral Yee译

色彩 · 光影 · 构图 · 解剖 · 透视 · 景深

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

Color, Light,
Composition, Anatomy,
Perspective and Depth

概念艺术家的 30堂 视觉表现课

英国3DTotal.com公司 编著
Coral Yee译

色彩 · 光影 · 构图 · 解剖 · 透视 · 景深

中国青年出版社

3dtotal
PUBLISHING

Art Fundamentals: Color, Light, Composition, Anatomy, Perspective and Depth.

Copyright ©2014, 3dtotal Publishing.

All rights reserved. No part of this book can be reproduced in any form or by any means, without the prior written consent of the publisher.

Chinese translation rights arranged with 3DTotal.com Ltd through China Youth Press

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由英国3DTotal.com公司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
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-50856028
E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号：01-2015-2945

图书在版编目(CIP)数据

概念艺术家的30堂视觉表现课：色彩、光影、构图、解剖、透视、景深
/ 英国3DTotal.com公司编著；Coral Yee译. — 北京：中国青年出版社，2015.6

书名原文：Art Fundamentals: Color, Light, Composition, Anatomy, Perspective and Depth

ISBN 978-7-5153-3379-3

I. ①概… II. ①英… ②C… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第115488号

概念艺术家的30堂视觉表现课：色彩、光影、构图、解剖、透视、景深

英国3DTotal.com公司 / 编著 Coral Yee / 译

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) 50856188 / 50856199

传 真：(010) 50856111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：王 颖 沈 莹

责任编辑：刘冰冰

助理编辑：张 琳

封面设计：六面体书籍设计_郭广建

印 刷：北京博海升彩色印刷有限公司

开 本：889 x 1194 1/16

印 张：17

版 次：2015年9月北京第1版

印 次：2015年9月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-3379-3

定 价：89.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

目录

- 6**
- 01 色彩与光线**
- 吉勒斯·贝洛依讨论了在尝试色彩与光线的过程中需要考虑的重要因素，包括色调、平衡与高光
- 34**
- 02 构图**
- 安德烈·利亚博维切夫的讲解涵盖了黄金比例的理论与实践，附带讨论了物体摆放的问题
- 64**
- 03 透视与纵深**
- 罗伯托·F.卡斯特罗带领读者探索了各种透视法则与纵深的表现手法
- 90**
- 04 人体**
- 马特·史密斯对人体的主要肌肉结构与轮廓进行了全面的分解剖析
- 166**
- 05 参考作品展示**
- 展示了一系列丰富的作品，它们能体现前面四章探讨过的技法
- 214**
- 06 艺术作品展示**
- 展示了能够体现本书所述理论技法的上佳范例，并辅以艺术家本人撰写的文字

C16003126

J06
365

概念艺术家的

英国3DTotal.com公司 编著
Coral Yee译

30堂

视觉表现课

色彩 · 光影 · 构图 · 解剖 · 透视 · 景深

中国青年出版社

3dtotal
PUBLISHING

Art Fundamentals: Color, Light, Composition, Anatomy, Perspective and Depth.

Copyright ©2014, 3Dtotal Publishing.

All rights reserved. No part of this book can be reproduced in any form or by any means, without the prior written consent of the publisher.

Chinese translation rights arranged with 3DTotal.com Ltd through China Youth Press

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由英国3DTotal.com公司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

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号：01-2015-2945

图书在版编目(CIP)数据

概念艺术家的30堂视觉表现课：色彩、光影、构图、解剖、透视、景深 / 英国3DTotal.com公司编著；Coral Yee译。—北京：中国青年出版社，2015.6

书名原文：Art Fundamentals: Color, Light, Composition, Anatomy, Perspective and Depth

ISBN 978-7-5153-3379-3

I.①概… II.①英… ②C… III.①艺术—设计 IV.①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第115488号

概念艺术家的30堂视觉表现课：色彩、光影、构图、解剖、透视、景深

英国3DTotal.com公司 / 编著 Coral Yee / 译

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) 50856188 / 50856199

传真：(010) 50856111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：王颖 沈莹

责任编辑：刘冰冰

助理编辑：张琳

封面设计：六面体书籍设计_郭广建

印刷：北京博海升彩色印刷有限公司

开本：889 x 1194 1/16

印张：17

版次：2015年9月北京第1版

印次：2015年9月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-3379-3

定价：89.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

目录

- 6**
- 01 色彩与光线**
- 吉勒斯·贝洛依讨论了在尝试色彩与光线的过程中需要考虑的重要因素，包括色调、平衡与高光
- 34**
- 02 构图**
- 安德烈·利亚博维切夫的讲解涵盖了黄金比例的理论与实践，附带讨论了物体摆放的问题
- 64**
- 03 透视与纵深**
- 罗伯托·F.卡斯特罗带领读者探索了各种透视法则与纵深的表现手法
- 90**
- 04 人体**
- 马特·史密斯对人体的主要肌肉结构与轮廓进行了全面的分解剖析
- 166**
- 05 参考作品展示**
- 展示了一系列丰富的作品，它们能体现前面四章探讨过的技法
- 214**
- 06 艺术作品展示**
- 展示了能够体现本书所述理论技法的上佳范例，并辅以艺术家本人撰写的文字

导言

导言

无论是新派艺术家还是老派艺术家，当他们盯着面前的空白画布，摆好姿势准备落笔时，几乎每一位都会停下来考虑如何表达自己的想法。他们所做出的每一个选择都会受到众多因素的影响：艺术家自己的选择、时下流行的风格与当代艺术运动、传播媒体以及画布尺寸等等。这些变量缔造了如今世界各地林林总总的艺术作品。

图书馆和书店总是会被描述视觉表现领域中最新风格与运动的文字所淹没。二维艺术、三维艺术与数字艺术中五花八门的风格也可能会让新进的艺术家们感到眼花缭乱。

我们公司专门借助书籍这个平台来展示世界各地最好的艺术作品。在搜寻作品的过程中，我们了解了如何才能让一幅画作从真正意义上达到出类拔萃的高度。所以3DTotal的团队希望能将在艺术与设计的平凡之旅中搜集到的诀窍与技法整合到一起，从而创造出自艺术的第一缕曙光乍现时世界各地的艺术家们就在孜孜以求的东西：一本从真正意义上可以做到讲解全面透彻又深入浅出的艺术基础教程。

我们最终奉上的这本著作《概念艺术家的30堂视觉表现课：色彩、光影、构图、解剖、透视、景深》，其主题在书名中体现得淋漓尽致。书中介绍了艺术中常见的一系列基本要素，同时也相应地介绍了这些要素的技法，

将作者之前没有完成的图像转变为在视觉效果上更加赏心悦目的成功艺术作品。

本书中的每个部分都经过了精心设计，以引导读者或初学者解决在色彩、光线、构图、透视和人体结构方面经常遇到的问题。本书的作者，包括吉勒斯·贝洛依（Gilles Beloeil）、马特·史密斯（Matt Smith）、安德烈·利亚博维切夫（Andrei Riabovitchev）、罗伯托·F.卡斯特罗（Roberto F. Castro）等，他们中的每一位在自己所在的领域都是声名赫赫的专家。书中介绍了他们的一些最基本的技法，读者可以将其应用到自己的绘画作品中去。

在阅读本书的过程中，读者能学会如何利用一系列数学公式在确定构图时计算出黄金比例的准确位置；能在人体结构写生部分学会连接骨盆与胸腔的小肌肉的生物学拉丁名称（以及其他）；也能开始辨认色彩应用中冷色调与暖色调之间的微妙差异。

在这本回归根本的指南中，我们会将艺术世界的绝密技法都毫无保留地呈现在读者面前，鼓励每一朵含苞待放的“波提切利”（Botticelli）能够真正地光荣绽放！请大家做好准备吧！

珍妮·纽厄尔（Jenny Newell）

3DTotal编辑

01 色彩与光线

吉勒斯·贝洛依著

导言

我不认为艺术需要条条框框的规则，但我觉得确实需要一些整体的指导方针，任何人遵循这些指导方针都可以毫不费力地制作出出色的插画作品或绘画作品。

本书介绍的就是这些重要的指导方针，最终让读者可以更加深入全面地了解绘画过程。这些方针将成为读者试验的基础，帮助读者形成自己的构思方法与绘画方法。

在创作作品的过程中，最需要了解的就是光线与色彩的影响，这也是本章节的重点。当然，我无法断言自己了解每一条有关光线与色

彩的规则，但是通过多年的实践与研究，我可以介绍一些自己在作品中经常运用并且能够实现某些效果的技法。

我希望这些内容能为读者提供帮助，就好像之前其他艺术家帮助过我一样。我觉得在本书中与读者分享这些文字，也是我向这些艺术家致谢的一种方式。

专业术语

在介绍绘画技法之前，还是先定义一下即将使用的专业术语，这样便于大家更好地理解后面的内容。

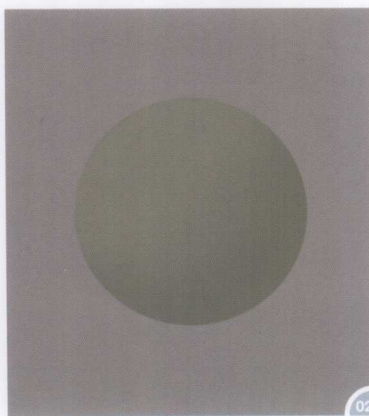
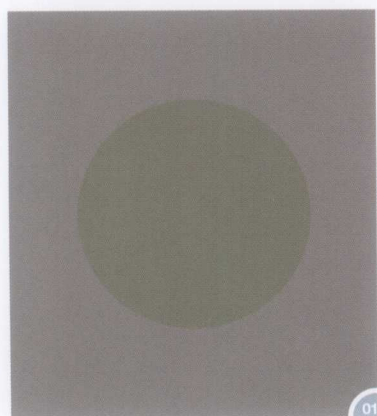
上图，《刺客信条》©Ubisoft Entertainment, 2010年，版权所有。Ubisoft和Ubisoft标识是Ubisoft Entertainment在美国与/或其他国家的商标

1. 光线

光线是插画作品或绘画作品中必不可少的元素。光线可以是大胆的，可以是引人注目的。与色彩和构图相比，它还可以是更为微妙的。作为艺术家，我们要了解在作品中如何以现实主义手法来呈现光线，以及如何通过对光线的处理来制作不同的效果，这些非常重要。

现在，首先介绍一下大家应该知道的一些关于光线的重要专业术语，我们将以一个基本的圆形为例进行说明（图01）。从这个非常简单的图形入手，在掌握了照明技法之后，就可以将这一技法应用于任何物体，并且适用于任何以现实主义手法来呈现的主题。

阴影：阴影是物体没有直接受到光线影响的区域。阴影部分的每一个明度都一定比主光中最暗部分的明度要更低。为了让观者更好地解读图像，这一差异应该是显而易见的。

在渲染图像时，阴影的重要程度令人难以置信，因为它会让物体看起来更加立体，视觉效果也会更加逼真。如果我们在圆形示例中运用光影效果，这个形状马上就会呈现出球体的效果（图02）。

主光：主光就是场景或绘画作品中的主要光源。在开始大致勾勒图像时就尽快确定并建立好这一光源是非常重要的。这样做是为了确保自己对图像中的光线解读能前后一致，并且符合现实主义手法。

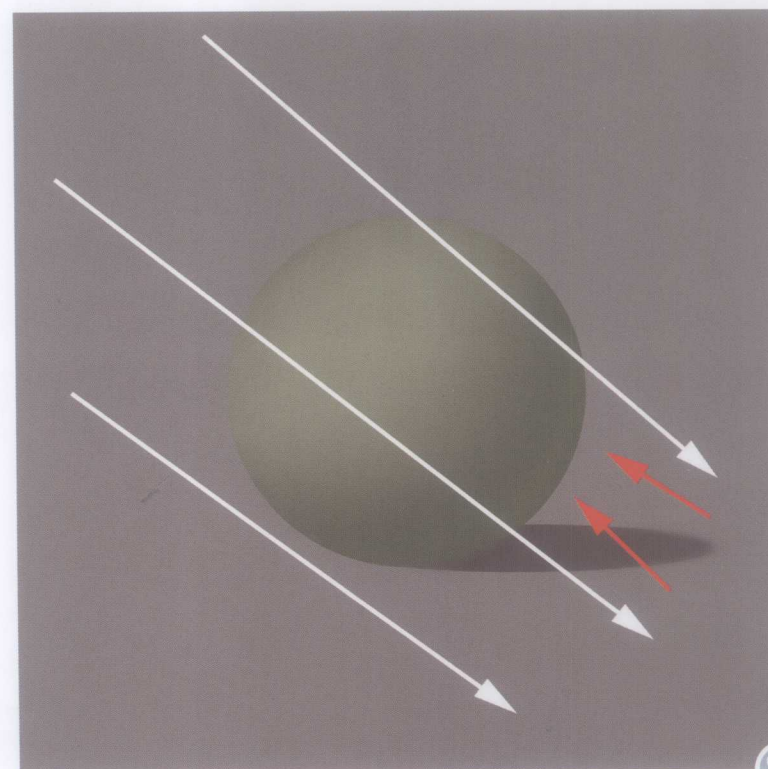
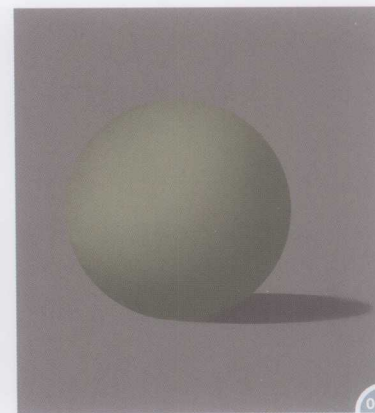
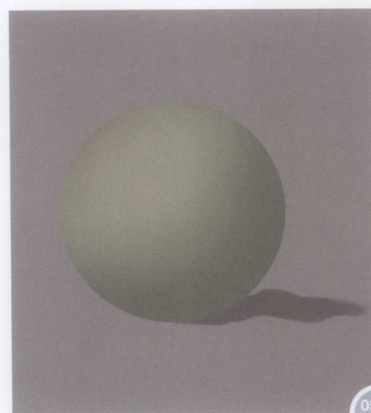
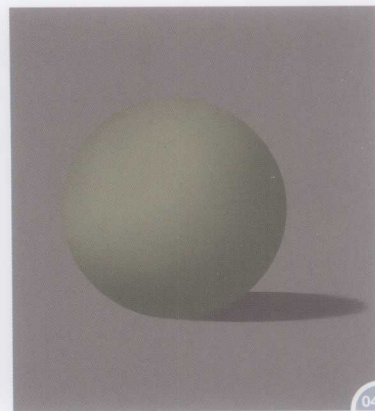
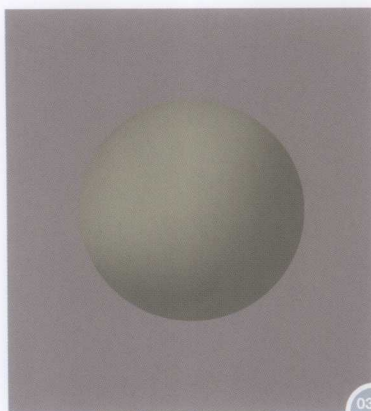
有时，主光看起来是一目了然的，就好像是白天场景中的日光光线。但主光也可以是分散而细微的，就像城市夜景场景中熠熠发光的窗户玻璃一样。

主光还可能会影响到用于绘制物体的色彩，这一点非常重要。如果在球体图像的左上角设置主光，随着与光源的距离越来越远，底部的中绿色会变得越浅（图03）。虽然可以看到球体的局部色，但只有中间调（参见“中间调”的定义）。

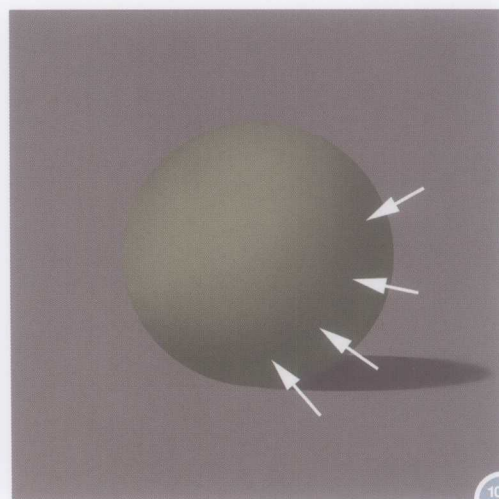
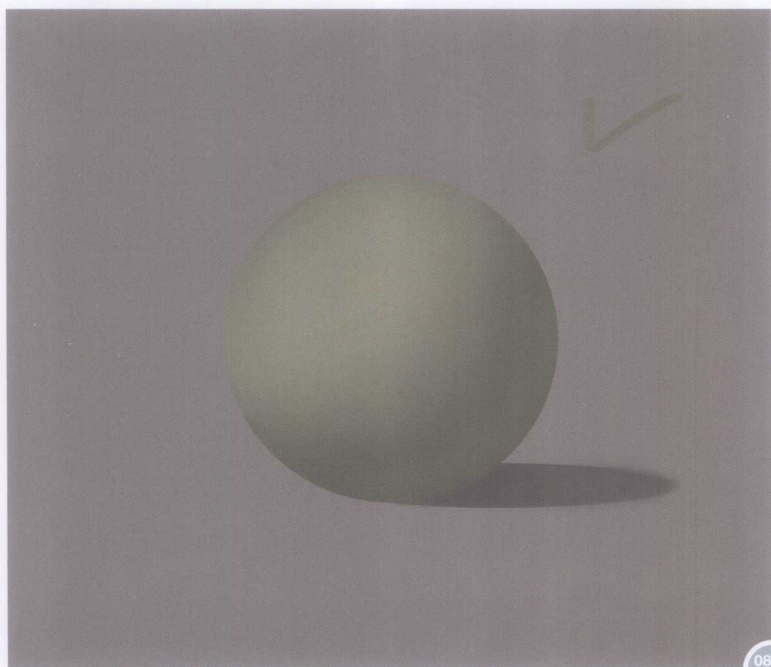
投影：一个被照亮的物体投射到另外一个表面上的阴影（图04）。

投影的形状非常重要，因为它可以暗示被投射物体的形状和材质。观察球体这个例子，只是简单地改变投影的形状，就可以让观众感觉球体被放在一个粗糙而又不平整的表面上（图05）。

反射光：这是一种非直接光源，形成的方式是主光从某一个表面反射回物体上。如题所述，光线反射回物体上，之后减淡了原本的阴影。现在在球体阴影部分之所以可以看到颜色，只是因为存在反射光的存在（图06~图07）。

在绘画作品中，添加反射光具有重要的意义，因为这样的柔和光线有助于提升画面的真实感。但不要做得过于明显，只要在合理的位置画出反射光，然后让高光部分尽可能不张扬即可。反射光的明度永远比不上物体被照亮部分的明度，否则主光的首要地位就会遭到破坏，而画面中原本真实的照明平衡也会因此而消失殆尽（图08~图09）。

阴影核心：这是阴影中没有受到反射光影响的部分（图10）。

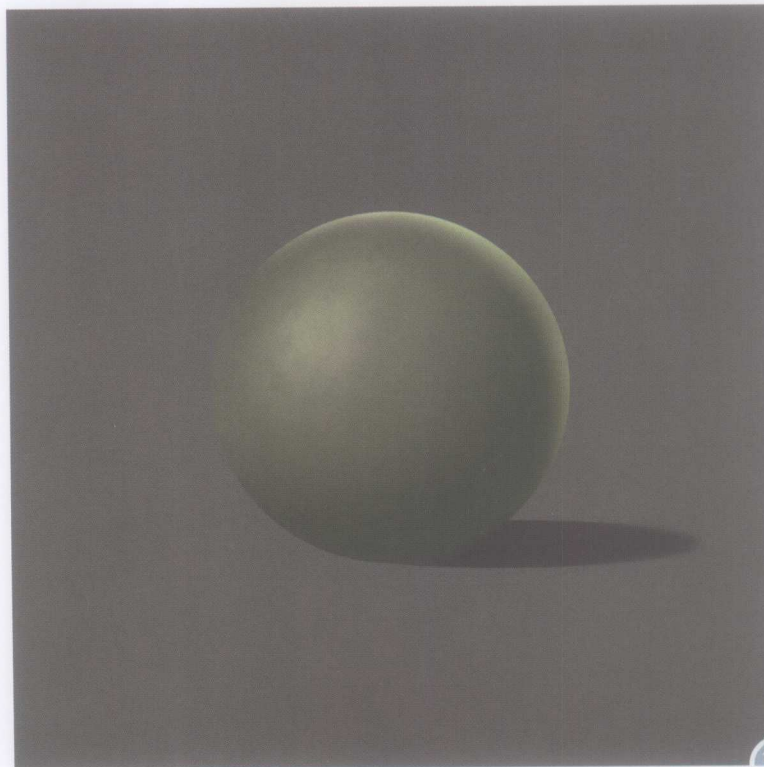
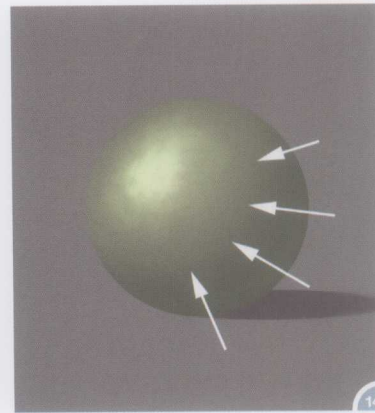
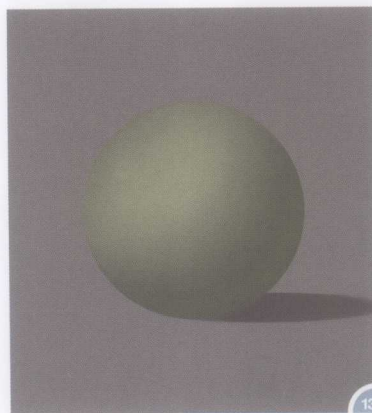
高光：这是物体表面最明亮的光线，也可能是对光源的反射，如玻璃窗或聚光灯。大多数高光都位于两个平面之间，而不是在平面的中央部分（当然，球体除外）。高光的种类是由所绘物体的材料或材质决定的。例如，一段树干的高光会非常分散，而光彩熠熠或反光性较强的表面上则会形成刺眼而明亮的高光。

例如，图11表现的是闪亮而分散的高光，说明材质相对粗糙；图12表现的是有着明亮反光但没有纹理的表面；图13的高光非常分散，而且没有反光，因而看起来有些暗。所有这些视觉效果都是通过对高光的处理而实现的。

中间调：这是物体被照亮区域中相对偏暗的部分。随着物体表面距离光源越来越远，中间调会紧挨着高光的部分。通常情况下，在这一区域可以看到物体的固有色（图14）。

轮廓光：这是从后面突显物体的次光源。通常情况下，轮廓光亮度很高，这种光源产生的效果就是围绕物体的外部边缘形成一圈轮廓。如果精心运用，效果会比较明显。

在绘画中，利用平面图像传递立体感会让效果更为出色。给位于暗处的物体打光，这种处理方法非常有效（图15）。

这里我提供了一幅自己的作品来展示这些要素在画面中的表现。

图16~图17表现了下述要素：

- 1: 阴影
- 2: 主光
- 3: 投影
- 4: 反射光
- 5: 阴影核心
- 6: 高光
- 7: 中间调
- 8: 轮廓光

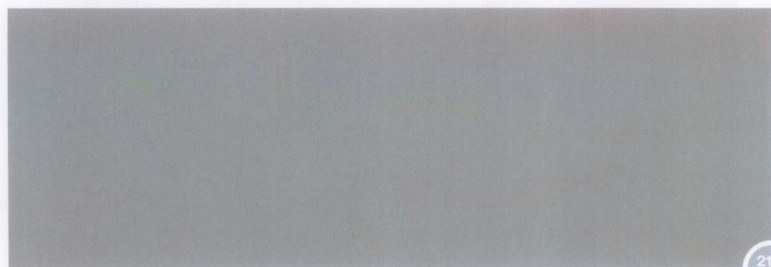

2. 明度

明度（或色调）是影响绘画作品逼真度的另一个重要因素。从描述光的角度来讲，明度实际上比用色还要重要。

图18是我的一幅绘画作品，展示了正确的用色与明度。

如果我使用一系列具有现实主义效果的明度来处理图像，并只使用

一种色彩或灰阶，图像的可读性并不会受到影响（图19~图20）。但是如果现在改变方法，用具有现实主义效果的色彩来处理图像，并且只使用一种明度，观者就很难判断图像的内容了（图21）。

想要绘制插画首先要了解明度，即使你不会将现实主义风格的作品作为自己的创作重心。如果希望通过自己的作品表现某一主题，就需要从明度的角度来构思图像，并且思考如何分配偏亮或偏暗的区域。

从绘画作品的整体设计来看，明度也具有非凡的意义。如果想要成功实现某种氛围，就需要通过合理的明暗布局来表现主题。