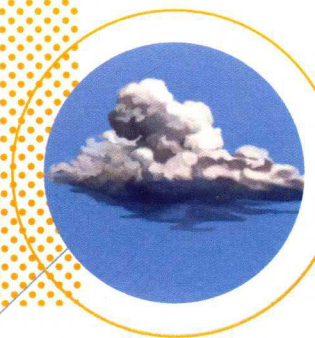

场景的 数字绘画探索

姜连萌 著

CHANGJING DE
SHUZI
HUIHUA
TANSUO

化学工业出版社

场景的 数字绘画探索

姜连萌 著

CHANGJING DE
SHUZI
HUIHUA
TANSUO

化学工业出版社

· 北京 ·

数字绘画就是通过计算机及其软件，不需要任何其他工具进行的绘画创作，它灵活便捷，丰富了绘画的应用领域。

《场景的数字绘画探索》通过大量的案例，从如何分析构图以及规划视觉引导线和视觉中心开始，到研究单个物体的塑造以及画面色彩色调的把控等，介绍了使用Photoshop软件进行数字场景绘画的完整学习过程。通过对这些内容的练习和研究，能够基本掌握数字场景绘画的技巧和方法，使自身对画面的把控以及表现能力得到较大的提升，直到最终能够独立创作出完整的数字场景绘画作品，并极大地提高作品的完整性，加强作品的冲击力。

本书适合具有一定美术及软件操作基础的场景绘画从业者、爱好者学习，也可作为数字绘画教材，供各高校的美术、艺术设计及相关专业师生使用。

图书在版编目（CIP）数据

场景的数字绘画探索 / 姜连萌著. —北京：化学工业出版社，2019.3
ISBN 978-7-122-33414-5

I. ①场… II. ①姜… III. ①图象处理软件 IV. ①TP391.413

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 283189 号

责任编辑：耍利娜
装帧设计：刘丽华
责任校对：王素芹

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京缤索印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张14 字数243千字 2019年2月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888 售后服务：010-64518899
网 址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：78.00元 版权所有 违者必究

前言

数字场景绘画是数字绘画的重要组成部分，场景设计对于整个作品主题的表达具有强烈的烘托作用，在很大程度上奠定了作品的基调。数字场景绘画被广泛应用于各种领域当中，如游戏、影视、CG 插图、概念设计、动画场景制作、海报设计等，也是许多随着新兴行业的发展而逐渐衍生出来的专业技术的基础，在影视后期制作中越来越常见的数字绘景技术，在游戏制作建模前的数字场景原画设计中，都有数字场景绘画的技术作为支撑。数字绘画比起传统的绘画艺术无疑是更为高效便捷的制作手段，软件的应用可以模拟几乎任何传统工艺的艺术效果，并在此基础之上创造新的艺术风格。

在数字化的时代，数字创作本身就意味着比其他需要媒介才能进行创作的工艺有决定性的优势，因此在本书中结合教学实际，收录了一系列数字场景绘画探索过程中的教学案例，供读者参考。

本书共分为5章，系统地讲解了数字场景绘画的完整学习过程，从如何分析构图以及规划视觉引导线和视觉中心开始，到研究单个物体的塑造以及画面色彩色调的把控都有涉及。通过对这些内容的练习和研究，读者能够基本掌握数字场景绘画的技巧和方法，使自身对画面的把控以及表现能力得到较大的提升，直到最终能够独立创作出完整的数字场景绘画作品，并极大地提高作品的完整性，加强作品的冲击力。

希望本书能够在读者探索数字场景绘画的过程中助一臂之力，使读者早日达成梦想。

姜连萌

北京印刷学院

项目名称：插画在北京市出版传媒产业应用创新团队

项目编号：04190118002/097

项目名称：绘画

项目编号：22150118009/004

装帧设计：迟真

目录

第 章 视觉中心与视觉引导 001

- 1.1 视觉引导案例一 / 002
- 1.2 视觉引导案例二 / 003
- 1.3 视觉引导案例三 / 004
- 1.4 视觉引导案例四 / 004
- 1.5 视觉引导案例五 / 005
- 1.6 视觉引导案例六 / 006
- 1.7 视觉引导案例七 / 006
- 1.8 视觉引导案例八 / 007
- 1.9 视觉引导案例九 / 008
- 1.10 视觉引导案例十 / 009
- 1.11 视觉引导案例十一 / 009
- 1.12 视觉引导案例十二 / 010
- 1.13 视觉引导案例十三 / 011
- 1.14 视觉引导案例十四 / 011
- 1.15 视觉引导案例十五 / 013
- 1.16 视觉引导案例十六 / 014

第 章 构图与构图转换 015

- 2.1 构图转换案例一 / 016
- 2.2 构图转换案例二 / 020
- 2.3 构图转换案例三 / 023

- 2.4 构图转换案例四 / 026
- 2.5 构图转换案例五 / 030
- 2.6 构图转换案例六 / 034
- 2.7 构图转换案例七 / 037
- 2.8 构图转换案例八 / 040
- 2.9 构图转换案例九 / 044
- 2.10 构图转换案例十 / 047
- 2.11 构图转换案例十一 / 050
- 2.12 构图转换案例十二 / 053
- 2.13 构图转换案例十三 / 056
- 2.14 构图转换案例十四 / 058
- 2.15 构图转换案例十五 / 061
- 2.16 构图转换案例十六 / 064
- 2.17 构图转换案例十七 / 067
- 2.18 构图转换案例十八 / 070

第 3 章 造型塑造与笔刷 073

- 3.1 造型塑造案例一 / 074
- 3.2 造型塑造案例二 / 077
- 3.3 造型塑造案例三 / 080
- 3.4 造型塑造案例四 / 083
- 3.5 造型塑造案例五 / 085
- 3.6 造型塑造案例六 / 088
- 3.7 造型塑造案例七 / 091
- 3.8 造型塑造案例八 / 093
- 3.9 造型塑造案例九 / 095
- 3.10 造型塑造案例十 / 098
- 3.11 造型塑造案例十一 / 102

3.12 造型塑造案例十二 / 105

3.13 造型塑造案例十三 / 108

3.14 造型塑造案例十四 / 111

第4章 色彩与色调 115

4.1 色彩与色调案例一 / 116

4.2 色彩与色调案例二 / 119

4.3 色彩与色调案例三 / 124

4.4 色彩与色调案例四 / 127

4.5 色彩与色调案例五 / 130

4.6 色彩与色调案例六 / 134

4.7 色彩与色调案例七 / 137

第5章 场景创作 140

5.1 场景创作案例一 / 141

5.2 场景创作案例二 / 146

5.3 场景创作案例三 / 152

5.4 场景创作案例四 / 159

5.5 场景创作案例五 / 165

5.6 场景创作案例六 / 170

5.7 场景创作案例七 / 179

5.8 场景创作案例八 / 184

5.9 场景创作案例九 / 189

5.10 场景创作案例十 / 196

5.11 场景创作案例十一 / 201

5.12 场景创作案例十二 / 207

5.13 场景创作案例十三 / 214

第1章

视觉中心与视觉引导

视觉引导在绘画中是指：有目的地在画面中安排一些元素，使观者的视线集中在视觉中心，也就是主体物上。视觉中心为画面中最精彩的部分。

引导物不限于隐藏在画面中的线，大小对比、虚实对比、色彩对比也能起到聚焦的效果。在大场景的创作中视觉引导显得尤为重要。

不同于人物创作，场景绘画中的元素十分丰富，很容易迷失在元素的堆砌中；而视觉引导能让人在思考中进行创作，使画面有序，经得起推敲，减少不必要的细节塑造，以免分散视觉中心在画面中所占比例。暗含的引导线使画面具有流动性，在静止状态中带给人运动的视觉感受。视觉引导是学习场景绘画中非常重要的环节。

1.1 视觉引导案例一

图1.1-1中主体物位于画面的黄金分割点，在画面中，山脉的走向以及山脚的边缘线都作为视觉引导线，向主体物方向延展，天空中云的层次间也暗含隐藏的线，指向主体物。

河流属于自带引导含义的物象，会让人的视线主动地跟着河道流向到达主体物所在的地方。

主体物与背景间存在明暗对比与冷暖对比，在后方明亮的暖光源下将主体物压暗，凸显视觉中心的存在。如图1.1-1所示。

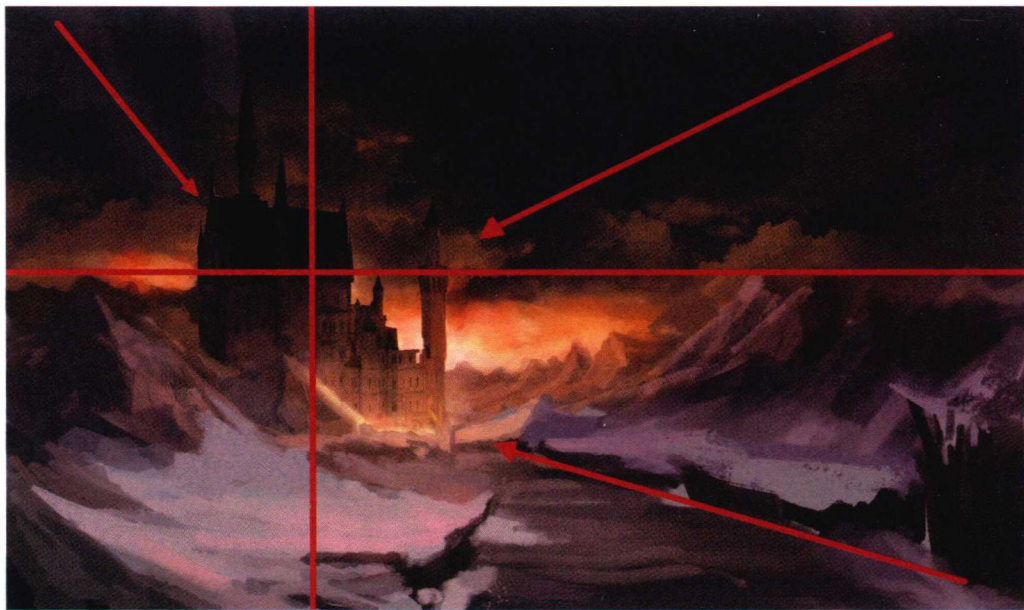

图1.1-1

1.2 视觉引导案例二

图1.2-1中主体物位于雄伟群山之间的一处空地上，作为一个小且扎实的元素，它本身就具有一定的存在感。

画面中的山体作为主要的视觉引导，所呈现出的线条全部都是倾斜的，在广阔的视图上，倾斜的线条，尤其是几乎贯穿画面的线条会显得更为有力。

从明度来讲，山体在画面当中所占的比例比较大，因此刻意地增加了亮度，色彩上选用轻柔明快的颜色，主体物则选用厚重的颜色，成为画面焦点。如图1.2-1所示。

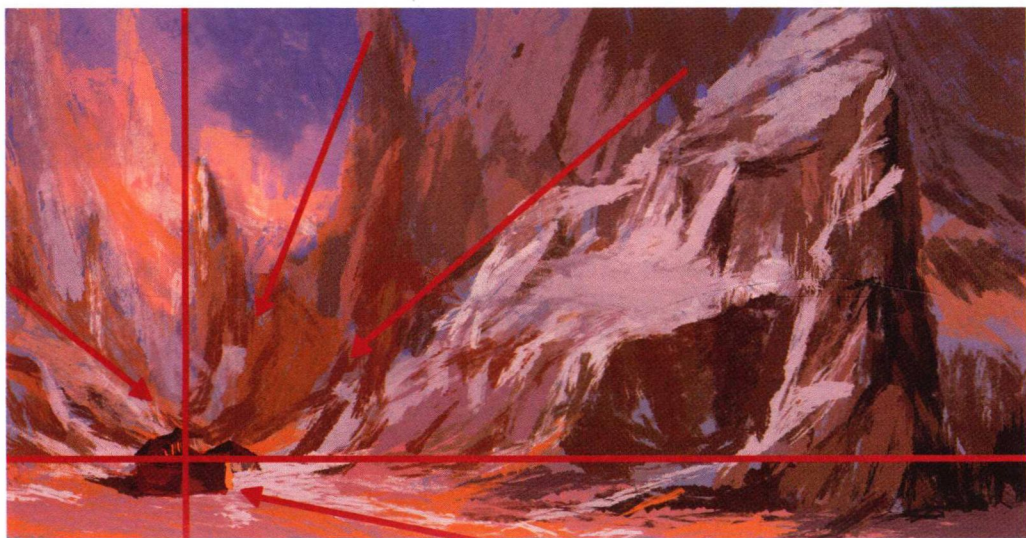

图1.2-1

1.3 视觉引导案例三

前景的山峰和后景山脉的阴影脉络，同地平线一起构成了许多直指中间主体物的锥形，是中心放射形的构图。如图1.3-1所示。

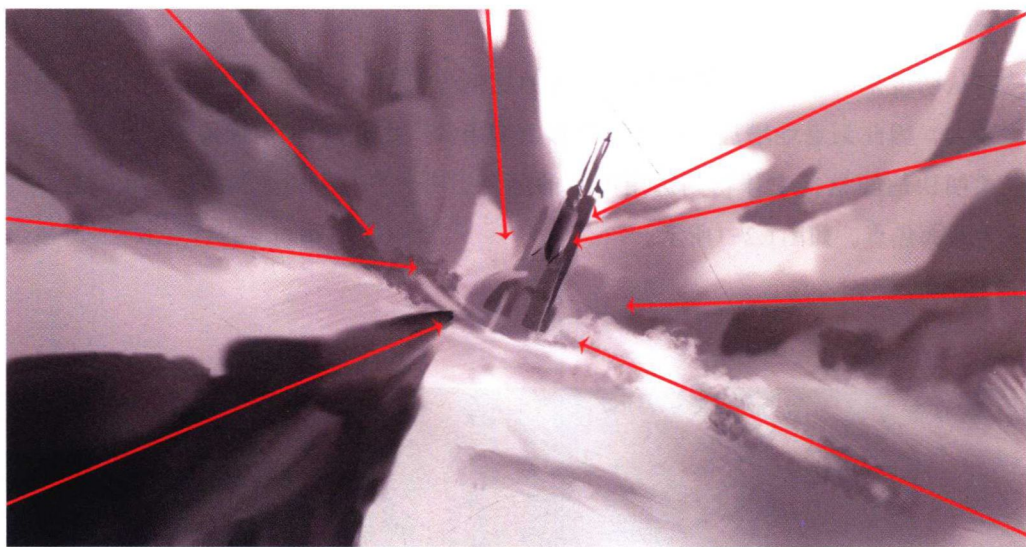

图1.3-1

1.4 视觉引导案例四

这是一张标准的三角形构图，主次不同的三个主要视觉点构成了一个大致的三角。如图1.4-1所示。

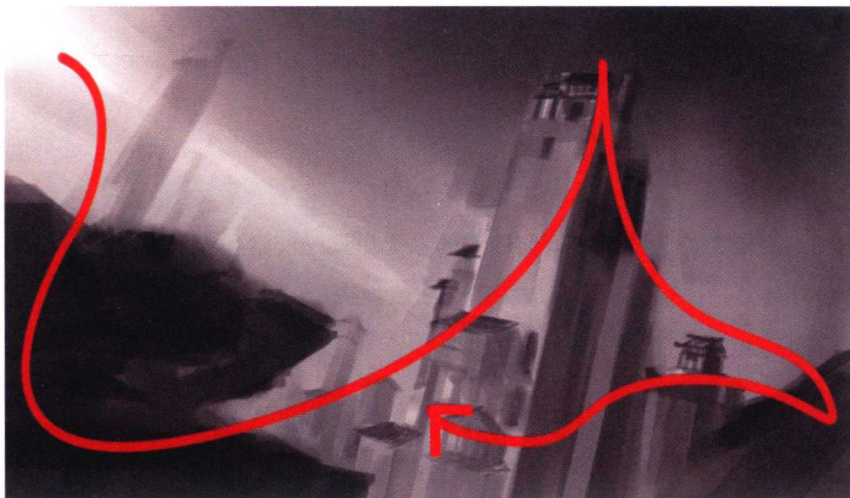

图1.4-1

1.5 视觉引导案例五

采用三分构图，视觉中心是中景建筑。前景石块、远景山脉的走势都形成指向视觉中心的引导线。如图1.5-1所示。

图1.5-1

1.6 视觉引导案例六

采用三分构图，视觉中心为建筑。通向建筑的水上桥梁、前景和中景之间的石块走势，以及远景的山峰造型指向视觉中心，成为引导线。如图1.6-1所示。

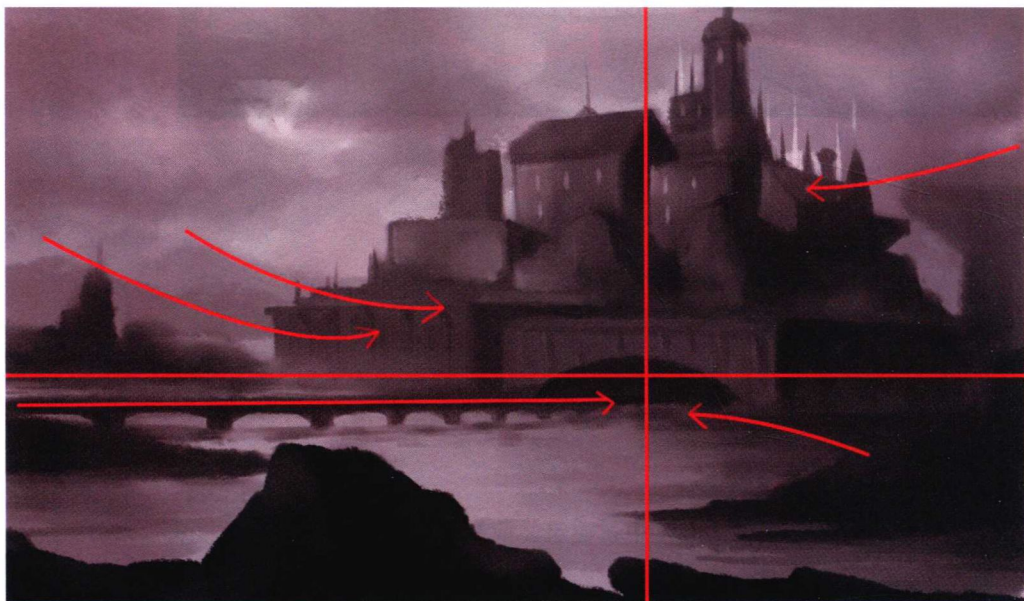

图1.6-1

1.7 视觉引导案例七

采用三分构图，视觉中心是远处的最高耸的一座山脉。近景的石块走势和主体物周围的山脉走势，形成指向视觉中心的引导线。如图1.7-1所示。

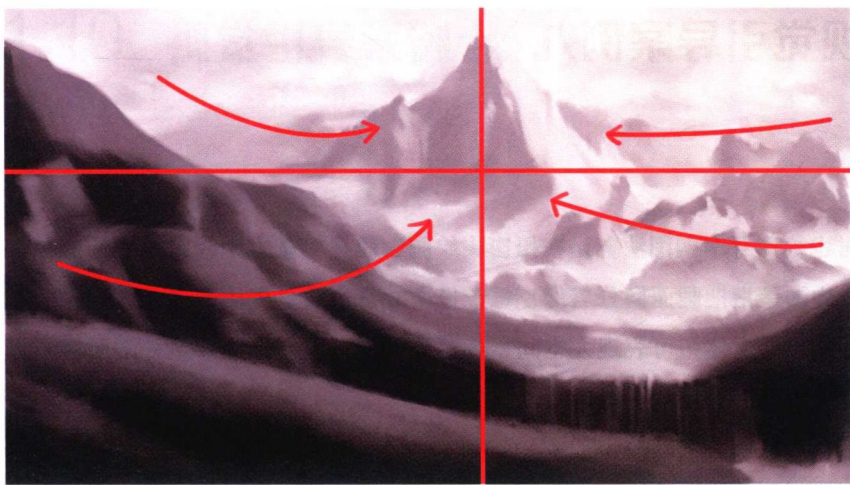

图1.7-1

1.8 视觉引导案例八

这张图的视觉中心是城堡，主要用河流和山脉以及云彩来引导，让视觉集中在城堡上。河流是最明显的引导线，引导视线由近及远；云彩是直指主体物的引导线，云彩的边际消失于城堡上方；山脉斜向下聚集在城堡处。如图1.8-1所示。

图1.8-1

1.9 视觉引导案例九

三分法有时也称作井字构图法，是在摄影、绘画、设计等艺术中经常使用的一种构图手段。三分法构图是指把画面横分三份，每一份中心都可放置主体形态。这种构图适用于多形态平行焦点的主体，可表现大空间、小对象，也可反向选择。这种画面构图表现鲜明，构图简练，可用于多种不同景别。

图1.9-1采用三分法构图，把画面横分成三份，荷花和建筑等主体部分占了三分之二，留三分之一为天空部分；又把画面竖分成三份，主体物在左面黄金分割线上。三分法对横幅和竖幅都适用。按照三分法安排主体物和陪衬，画面就会显得紧凑有力。如图1.9-1所示。

图1.9-1

1.10 视觉引导案例十

这张图的视觉中心是山里的城堡，主要运用河流、小山石以及云彩来引导，让视觉集中在城堡上。河流本身具有的引导意义，使观者的目光顺着河流的方向直接被引导到城堡处。如图1.10-1所示。

图1.10-1

1.11 视觉引导案例十一

这张图的视觉中心是远处，主要用环形山线来引导。通过两边环形山线和宇宙飞船的飞行路径的引导，视觉顺着环形山线的弧度运动，可以有目的地向远处望，以达到视觉引导的效果。如图1.11-1所示。

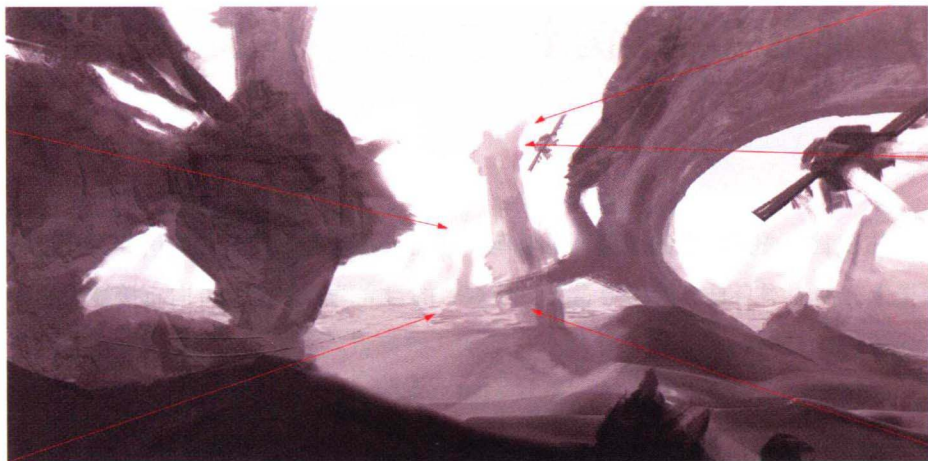

图1.11-1

1.12 视觉引导案例十二

这张图的视觉中心是远方，主要用河水、桥、山脉以及云彩来引导。桥梁是最明显的引导线；云彩由近处向远处延伸；桥梁的线条与山脉的线条也作为隐藏的引导线。如图1.12-1所示。

图1.12-1