

透视图 技法

漫画讲解
光影与上色

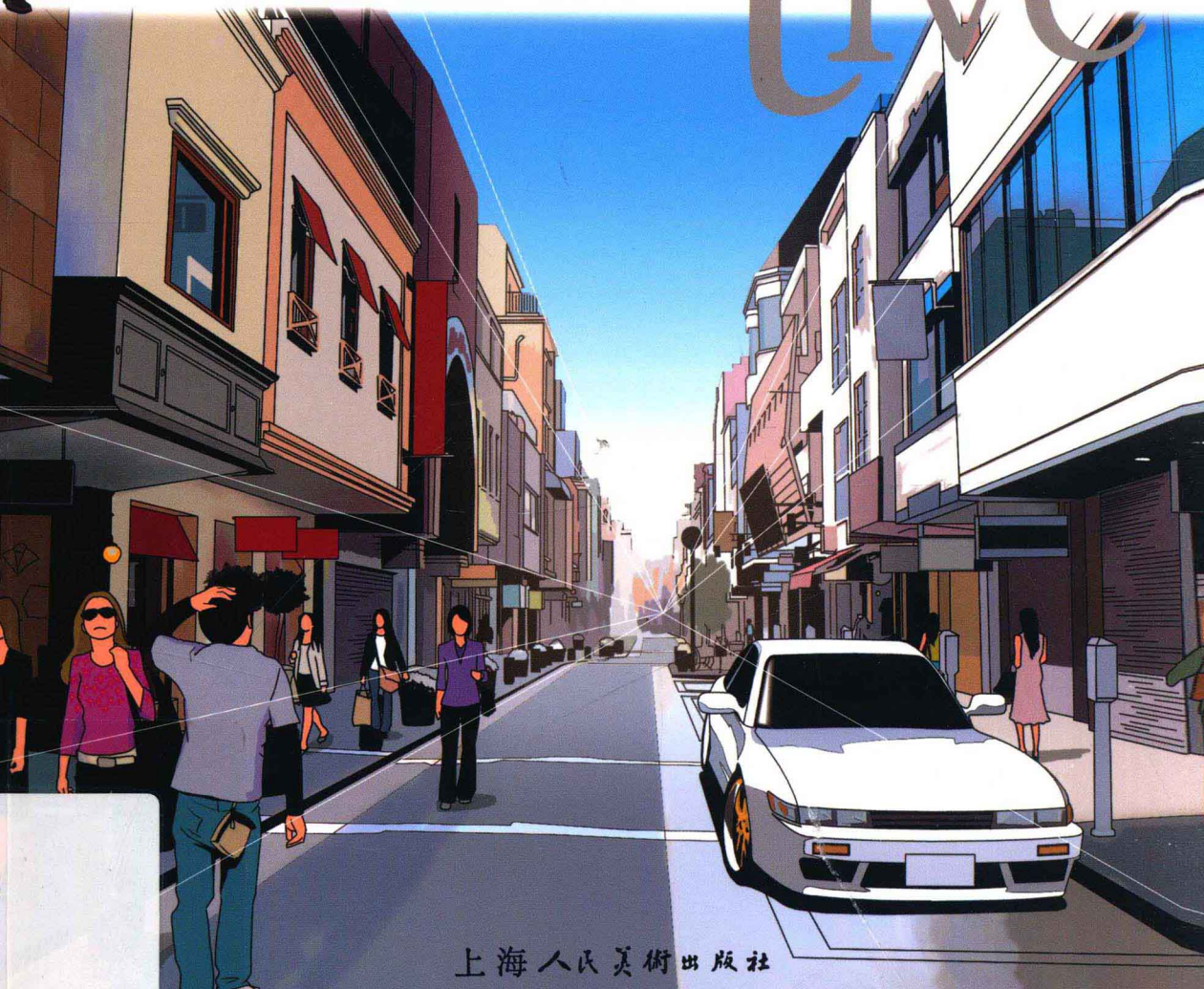

通过生动的漫画式教学，
身临其境地学习光影表现技巧及
各种上色技法，让你轻松画出
令人惊艳的透视图！

Pers pec tive

[日] 染森健一・BeCom [合著]

[日] 面出和子 [监修] 周 晔 [译]

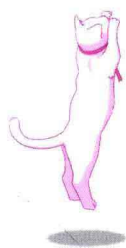

上海人民美術出版社

透视图 技法

漫画讲解
光影与上色

Pers pec tive

[日] 染森健一・BeCom [合著]

[日] 面出和子 [监修] 周 晔 [译]

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

透视图技法——漫画讲解光影与上色 / (日) 染森健一(Kenichi Somemori), (日) BeCom 著; 周晔 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

书名原文: 『パースの表現 マンガでわかる光と陰影・着色』

ISBN 978-7-5322-8635-5

I. ①透… II. ①染… ②B… ③周… III. ①漫画—绘画技法
IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第197454号

PERS NO HYOUGEN—Manga de Wakaru Hikari to Inei • Chakusai—Dai
2 Han by Kenichi Somemori and Becom, supervised by Kazuko Mende
Copyright © Kenichi Somemori, Becom, 2012
All rights reserved.
Original Japanese edition published by Ohmsha, Ltd.

This Simplified Chinese language edition is published by arrangement
with Ohmsha, Ltd., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo
through Beijing Kareka Consultation Center, Beijing.

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2013-118号

透视图技法——漫画讲解光影与上色

著 者: [日] 染森健一 BeCom

监 修: [日] 面出和子

译 者: 周 晔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 宋 燕

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美術出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8635-5

定 价: 35.00元

前言	3
----	---

I

光与影 15

I-1 理解光的性质	16
------------	----

1 普照我们周围的光的性质	16
2 自然光的位置与其观察法	20
3 人工光的观察方法	23

I-2 阴影的画法	25
-----------	----

1 阴 (Shade) 与影 (Shadow)	25
2 如何绘制台阶上影子	28
3 射入房间里的光线	30
4 如何绘制虚像 (水面的倒影)	32
5 利用阴影塑造立体感的技巧	34

II

如何表现立体感 37

II-1 表现渐变的基础知识	41
----------------	----

1 用渐变来表现立体感	41
2 掌握渐变	44
3 调子之间的交界处与反光的塑造方法	46

II-2 轮廓线的作用 47

- 1 面与线的表现 47
- 2 各种线条的表现技法 49
- 3 绘制有远近感的线条 51

II-3 空气远近法 53

- 1 尝试眺望远处的风景吧 53
 - 2 利用空气远近法塑造的效果 55
 - 3 暗部的刻画 56
 - 4 高光等的刻画 57
- Column 绘画中的远近法 62

III

上色的诀窍 63

III-1 色彩的基础 67

- 1 色彩的三要素 67
- 2 配色法则 69

III-2 使用色彩的秘诀 71

- 1 色彩具有的印象 71
- 2 向大自然学习色彩的秩序 73
- 3 明暗塑造与渐变 76
- 4 塑造材质的质感 78

III-3 上色的方法 80

- 1 调色的原理 80
 - 2 调节彩度与明度 82
 - 3 上色的3大步 84
 - 4 运笔的速度与力道 86
- Column 如何绘制丰富多彩的绿色 88

IV

掌握各种表现技法 89

IV-1 如何绘制室内 92

- 1 和室与庭院 92

2 起居室	94
3 台球室	96
IV-2 如何绘制建筑物	98
1 旧岩崎邸	98
2 东京国际会议中心	100
3 明治神宫	102
IV-3 如何绘制道路	104
1 原宿猫街	104
2 平民住宅区的小巷	106
IV-4 如何绘制绿地	108
1 公园的树木与池塘	108
2 行道树	110
IV-5 人物的表现	111
1 办公楼区的午餐时间	111
2 人行道上的行人	112
IV-6 如何刻画空气与水	114
1 如何刻画天空	114
2 如何刻画波光粼粼的水面	115
3 如何刻画流水	116
IV-7 如何刻画夜景	117
1 灯光点缀下的夜景	117
2 霓虹灯闪烁的夜景	118
书末附录	
1. 色彩三要素与色彩印象	124
2. 实用人物造型集	126

透视图 技法

漫画讲解
光影与上色

Pers
pec
tive

[日] 染森健一・BeCom [合著]

[日] 面出和子 [监修] 周 晔 [译]

上海人民美術出版社

日文原版著者及相关人员介绍

■ 监修

面出 和子

1974年 女子美术大学艺术学院产业设计系设计专业 毕业

1976年 东京艺术大学大学院美术研究系基础造型设计及理论硕士课程 修毕

目前 女子美术大学艺术学院艺术系教授

日本图学会、日本设计学会、形之文化会、日本民族艺术学会、美术解剖学会 会员

著作

造型之图学（合著、日本出版SERVICE）

美之图学（合著、森北出版）

数码视觉设计创作/设计篇CG（合著、CG-ARTS协会）

设计教育大事典（合著、凤山社）

SASHIKO（合著、SHUFUNOTOMO CO.,LTD）

远近法与绘画（合著、美术出版社）

■ 作者

染森 健一

多摩美术大学绘画系油画专业、同大学美术研究系毕业后就职于株式会社东京景观研究所。

目前任公司董事长、艺术硕士、景观造型师、工程技术顾问（RCCM）

曾参与的项目有：足立区生物园、西海PEARL SEA RWSORT、鸟取花回廊、笠间艺术之森公园陶之社、国营ALPS安云野公园

堀金 穗高地区等。

株式会社BeCom 实用漫画编辑部

成立于1998年。从事医疗、教育、通讯等实用书籍与杂志的编辑与设计。2001年成立漫画设计师资料库，并开展利用漫画表现的宣传支援业务。自成立以来已推出了诸多漫画形式的企业介绍、手册与出版企划。

邮编：101-0051 地址：东京都千代田区神田神保町2-40-7 友轮大厦5F

Tel：03-3262-1161 Fax：03-3262-1162 URL：http://www.becom.jp/

■ 作画

眸 和哉

结 布

中井 智子

杉原 信幸

■ 编辑助理

吉村 伸（MEGA DRAWING）

富田 胜彦

■ 正文设计

岩野 彩子（BeCom）

■ 封面设计

VARIANT design（Ogawa Hiroshi）

■ 照片摄影

大门 真也（BeCom）

■ 照片提供

株式会社Uniphoto Press International

Ubatama

■ 取材协力

向岛百花园

□ 参考文献

面出 和子、斋藤 绫、佐藤 纪子、穗填 夕子 合著的《远近法与绘画》美术出版社、2003年

前言

本书是先前出版的《透视图技法：漫画讲解远近法与构图》（以下简称为《透视图技法》）的姐妹书。若读者对透视图基础有兴趣，推荐你先阅读《透视图技法：漫画讲解远近法与构图》。本书是为已经掌握透视图的基础、希望能进一步提高表现力的读者准备的。书中用浅显易懂的方式，对光的性质、因其而生的阴影、阴影的作图方法、利用明暗关系表现立体感及远近感作了讲解，并对使用颜料上色的基本技法也作了介绍。只要你能按部就班地学习本书每章的内容，你的透视图表现技术一定能更上一层楼。

构思本书的灵感，源自和某位在大学担任设计课老师的诱人的谈话。据他说，实际写生时，出乎他的意料，学生们纷纷抱怨无法正确把握对象并予以描绘，交上来的作业中不少都是类似平面图的东西。这让他再次感受到，透视图的存在对仔细观察并正确描绘对象有多么重要。我年轻时也曾在美国大学学习，并在课余时间景观设计公司打工，因而常得到机会为客户制作预想完成图。虽然我是西洋画专业，因而早已习惯绘制写实风事务，但是面对要求精确绘制还不存在于世界上的东西的委托时，依然不时觉得手足无措。我记得我曾因此而把透视图从头学了一遍。

培养读者就算未见其物，也能将其绘制得栩栩如生的技巧，便是贯穿本书和《透视图技法》的一大主题。这一技巧绝不是天才的特权，而是任何人都可以通过学习和反复练习掌握的。若诸位读者能通过阅读本书，绘制出更有魅力、更为令人信服的透视图，那么便是笔者最大的荣誉与幸福。

最后，请让我再次向为本书的出版予以热情支援的诸位致谢，由衷地感谢大家。

2012年4月

著者代表 染森健一

本书中使用到的工具

① 水彩颜料

水性颜料。大致上可分为透明水彩 (a) 和不透明水彩 (b) 两大类。

② 调色盒

用来存放从软管中挤出的水彩颜料。也可用作颜料加水稀释或调色时的容器。

③ 马克笔

用于为插画上色等用途的酒精性马克笔。

④ 绘图橡皮

能彻底将铅笔线擦干净的橡皮。

⑤ 绘图铅笔

作图、设计用铅笔 (HB ~ 2B), 不易折断、能画出均匀的线条。

⑥ 排刷

可用于铺底色或不想留下明显笔触时的大范围上色。

⑦ 上色用毛笔

可饱蘸颜料, 且运笔顺畅, 能绘制出流畅的线条。

⑧ 平笔

可在较大面积涂出均匀的色彩, 偏锋运笔时还可画出锐利的轮廓。

前言	3
----	---

I 光与影 15

I-1 理解光的性质 16

1 普照我们周围的光的性质	16
2 自然光的位置与其观察法	20
3 人工光的观察方法	23

I-2 阴影的画法 25

1 阴 (Shade) 与影 (Shadow)	25
2 如何绘制台阶上影子	28
3 射入房间里的光线	30
4 如何绘制虚像 (水面的倒影)	32
5 利用阴影塑造立体感的技巧	34

II 如何表现立体感 37

II-1 表现渐变的基础知识 41

1 用渐变来表现立体感	41
2 掌握渐变	44
3 调子之间的交界处与反光的塑造方法	46

II-2 轮廓线的作用 47

- 1 面与线的表现 47
- 2 各种线条的表现技法 49
- 3 绘制有远近感的线条 51

II-3 空气远近法 53

- 1 尝试眺望远处的风景吧 53
 - 2 利用空气远近法塑造的效果 55
 - 3 暗部的刻画 56
 - 4 高光等的刻画 57
- Column 绘画中的远近法 62

III

上色的诀窍 63

III-1 色彩的基础 67

- 1 色彩的三要素 67
- 2 配色法则 69

III-2 使用色彩的秘诀 71

- 1 色彩具有的印象 71
- 2 向大自然学习色彩的秩序 73
- 3 明暗塑造与渐变 76
- 4 塑造材质的质感 78

III-3 上色的方法 80

- 1 调色的原理 80
 - 2 调节彩度与明度 82
 - 3 上色的3大步 84
 - 4 运笔的速度与力道 86
- Column 如何绘制丰富多彩的绿色 88

IV

掌握各种表现技法 89

IV-1 如何绘制室内 92

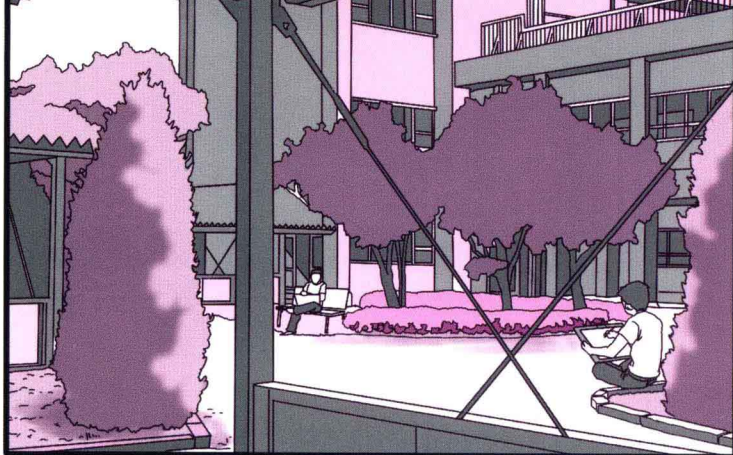
- 1 和室与庭院 92

2 起居室	94
3 台球室	96
IV-2 如何绘制建筑物	98
1 旧岩崎邸	98
2 东京国际会议中心	100
3 明治神宫	102
IV-3 如何绘制道路	104
1 原宿猫街	104
2 平民住宅区的小巷	106
IV-4 如何绘制绿地	108
1 公园的树木与池塘	108
2 行道树	110
IV-5 人物的表现	111
1 办公楼区的午餐时间	111
2 人行道上的行人	112
IV-6 如何刻画空气与水	114
1 如何刻画天空	114
2 如何刻画波光粼粼的水面	115
3 如何刻画流水	116
IV-7 如何刻画夜景	117
1 灯光点缀下的夜景	117
2 霓虹灯闪烁的夜景	118
 书末附录	
1. 色彩三要素与色彩印象	124
2. 实用人物造型集	126

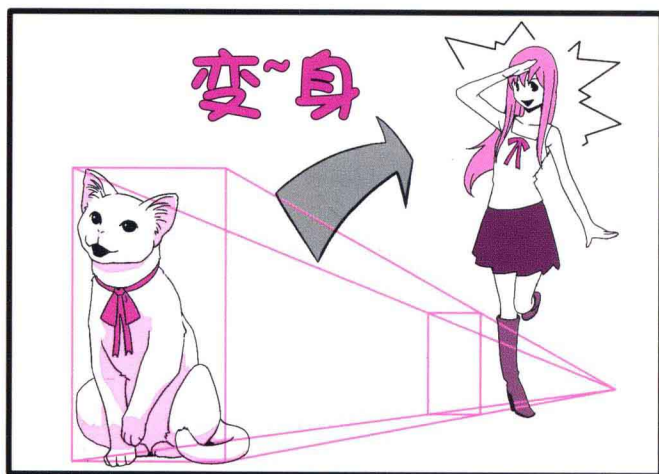
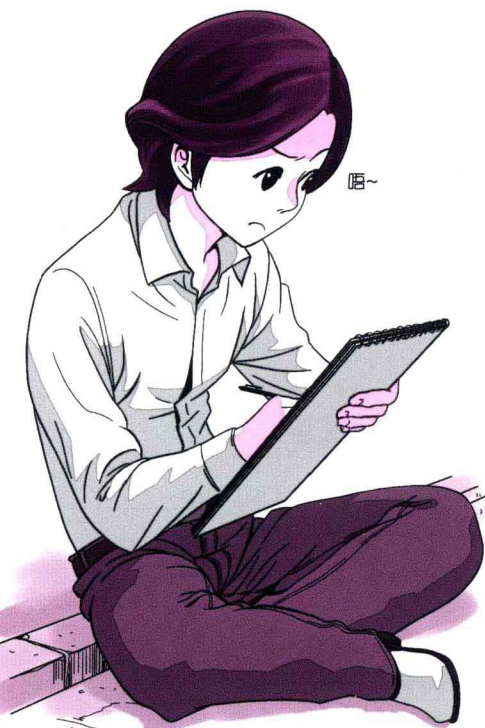
我们学校里
住着一只
白色的猫

小池一平

山手设计专门学校
设计系2年级学生

因为全身雪白，因此被称为米尔珂（Milk）。
不过，她可不是一只普通的猫。

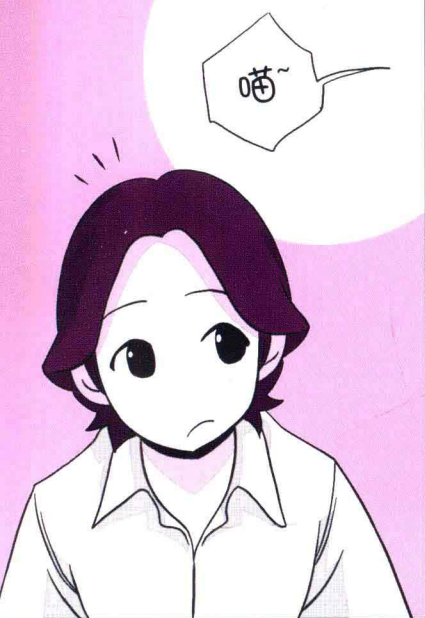

她曾变成人类，还教会我画透视图……
虽然手段算是半强迫式的啦……

最近我的创作进入了低谷，
所以十分想念米尔珂……
好想向她倾诉我的烦恼……

虽然线稿已经没问题了，
不过每次上色
都以失败告终。

真希望这种时候
米尔珂能在身边啊……

米尔珂!

好久不见啊，
一平!

チー
カー

