

Concept Art-Tutorials

 Von Benno Thönelt, Clemens Kügler. Stand: 30.11. 2012

Inhaltsverzeichnis:

- Was ist Concept Art?
- Online-Quellen zum Thema
  - FZD School of Design
  - PSG Art Tutorial
  - The Gnomon Workshop
  - Concept Cookie – Concept Art Tutorials and Training
  - Ctrl+Paint
  - Imagine FX – Fantasy & Sci-Fi Digital Art
  - I Draw Girls
  - Art of TORVENIUS
  - 3DTotal
  - Daarken
- Bücher zum Thema
  - The Skillful Huntsman
  - Color and Light - A Guide for the Realist Painter
  - Framed Ink
  - Beginner´s Guide to Digital Painting in Photoshop
  - Drawing Scenery: Landscapes and Seascapes
  - Figure Drawing – Design and Invention
  - Force – Dynamic Life Drawing for Animators
  - Anatomie zeichnen leichtgemacht
  - Drawing & Painting Fantasy Landscapes & Cityscapes
  - How to draw and paint Fantasy Architecture
  - Vanishing Point

Was ist Concept Art?

Concept Art bezeichnet eine Form der Illustration, die ein Konzept visuell veranschaulichen soll, bevor es in ein Endprodukt umgesetzt wird. Zum Einsatz kommen diese visuellen Umsetzungen von Ideen, Designvorstellungen oder Stimmungen in der Produktion von Kinofilmen, Videospielen oder Comics.

Quelle: Wikipedia.org, (Zugriff 28.11.2012). Concept Art. http://de.wikipedia.org/wiki/Concept_Art

Online-Quellen zum Thema

FZD School of Design

Bewertung:	*****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Video-Tutorials
Umfang:	ca. 140 Videos, ca. alle 4 Wochen 1 neues
Kategorie:	Fortgeschritten – Profi
Schlagwörter:	Bildaufbau, Arbeitsabläufe, Licht, Charakter, Kreaturen, Landschaften, Fahrzeuge, Architektur, Spiele-Industrie, Werkzeuge
	YouTube-Kanal von FZD School
	Feng Zhu Design

Feng Zu ist professioneller Concept Designer, der für die größten Unternehmen der Games-Industrie arbeitet. Er hat seine eigene Concept Design Schule in Singapur gegründet und veröffentlicht regelmäßig Tutorial-Videos auf deren YouTube-Kanal. Hier erklärt er persönlich und sehr ausführlich seine Arbeitsweise. Oft sind die Kommentare unabhängig vom Video und behandeln das gesamte Arbeitsumfeld eines Concept Designers wie Inspiration, Bildaufbau, Umgang mit Vorgesetzten und Kunden, Arbeitsmaterialien, Referenzen etc. Auf Grundlagen wie Perspektive, Farbtheorie etc. wird nicht eingegangen. Uneingeschränkt empfehlenswert.

PSG Art Tutorial

Bewertung:	*****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	illustrierter Text
Umfang:	1 Webpage, –
Kategorie:	Anfänger
Schlagwörter:	Licht, Farbe, Materialien, Schatten, Fokus, Haut, Perspektive, (Selbst-)Kritik, häufige Fehler
	PSG Art Tutorial

Sehr übersichtliche, leicht verständliche und unterhaltsame Zusammenfassung der wichtigsten Eckpunkte der Malerei und Komposition mit anschaulichen Beispielen. Fasst den Inhalt mehrerer Bücher auf engstem Raum zusammen.

The Gnomon Workshop

Bewertung:	****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Video-Tutorials/DVDs
Umfang:	ca. 150 Videos im Bereich Entertainment Design, –
Kategorie:	Fortgeschritten – Profi
Schlagwörter:	analoge Techniken, Grundlagen, Farbtheorie, Charakter, Kreaturen, Landschaft, Storyboard, Fahrzeuge
	The Gnomon Workshop

Diese Website ist ein professionelles Angebot an Lehrmaterial für Künstler von bekannten Größen aus der Industrie wie z.B. Syd Mead. Neben dem Punkt "Entertainment Design" gibt es noch "Digital Production", "Industrial Design", "Fine Art and Illustration", "Tattooing" und "Software". Das gesamte Angebot ist kostenpflichtig und umfasst sowohl praktische Grundlagen wie auch Theorie und fortgeschrittene Themen.

Concept Cookie – Concept Art Tutorials and Training

Bewertung:	****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Video-Tutorials, Speedpaintings, Video-Online-Kurse, Ressourcen
Umfang:	ca. 70 Videos, ca. jede Woche 1 neues
Kategorie:	Fortgeschritten

Schlagwörter:	Charakter, Kreaturen, Landschaften, Arbeitshilfen
	Concept Cookie – Concept Art Tutorials and Training

Diese Website ist speziell auf Concept Art Tutorials ausgerichtet. Viele Inhalte sind kostenlos, für einen uneingeschränkten Zugriff muss man sich kostenpflichtig gegen eine monatliche Gebühr anmelden. Sehr übersichtlich geordnete, ausführliche Videos mit begleitenden Erklärungen, die konkrete Tipps und Arbeitsweisen umfassen. Kostenlose Extras: Pinselspitzen, Turnarounds, Referenzen, Anatomievorlagen.

Ctrl+Paint

Bewertung:	****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Video-Tutorials
Umfang:	ca. 195 Videos, –
Kategorie:	Anfänger
Schlagwörter:	Grundlagen, Techniken, Perspektive, Maskieren, Farbe, digitale Malerei
	Ctrl+Paint

Der Concept Artist Matt Kohr zeigt auf dieser Website mittels kurzer, kostenloser Lehr-Videos eine große Bandbreite an Grundlagen der digitalen Malerei. Für tiefere Einblicke stehen einige kostenpflichtige Videos bereit.

Imagine FX – Fantasy & Sci-Fi Digital Art

Bewertung:	***
Sprache:	Englisch
Inhalte:	PDF-Tutorials
Umfang:	ca. 165 PDFs, jeden Monat 1 neue Ausgabe
Kategorie:	Fortgeschritten – Profi

Schlagwörter:	Charakter, Kreaturen, Landschaften, Arbeitshilfen, Techniken
	Imagine FX – Fantasy & Sci-Fi Digital Art

Dies ist die Website des Magazins Imagine FX, das das Thema digitale Kunst im weiteren Sinn behandelt, weshalb hier viele zusätzliche Inhalte zu finden sind. Der Punkt "Workshops" enthält PDFs der Tutorials aus dem Magazin zum kostenlosen Download, inklusive der zugehörigen Dateien und teilweise mit Links zu YouTube-Videos..

I Draw Girls

Bewertung:	***
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Video-Tutorials, Speedpaintings
Umfang:	ca. 370 Videos, ca. jede Woche 1 neues
Kategorie:	Fortgeschritten
Schlagwörter:	Charakter, Kreaturen, Landschaften, Techniken, Spiele-Industrie, Arbeitsabläufe, Mensch, Porträt, Akt, Manga
	I Draw Girls

Dies ist die Website von Xia Taptara, auf der er eigene kostenlose und kostenpflichtige Video-Tutorials anbietet. Die handwerkliche Ausführung der kostenfreien Videos ist manchmal nicht erstklassig, aber die Ausführungen beschränken sich nicht auf das Beschreiben der Techniken, sondern gehen auch auf das weitere Umfeld eines Concept Designers ein.

Art of TORVENIUS

Bewertung:	**
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Speedpaintings

Umfang:	ca. 400 Videos, ca. alle 3 Tage 1 neues
Kategorie:	Anfänger – Fortgeschritten
Schlagwörter:	Skizze, Landschaft, Charakter, Schwarz/Weiß, Graustufen, Komposition
	YouTube: Art of TORVENIUS

Auf diesem YouTube-Kanal sind sehr kurze Speedpaintings des schwedischen Concept Artist Axel Torvenius zu sehen. Begleitend Erklärungen gibt es nicht. Trotzdem erhält man einen guten Einblick in den Aufbau, die Geschwindigkeit und Freiheit von Concept-Illustrationen und den Umgang mit den digitalen Werkzeugen.

3DTotal

Bewertung:	**
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Text-Step by Step, Video-Tutorials, Speedpaintings
Umfang:	ca. 730 Tutorials in der Kategorie "Photoshop", ca. alle 2 Tage 1 neues
Kategorie:	Anfänger – Fortgeschritten – Profi
Schlagwörter:	Charakter, Landschaft, Kreaturen, Fahrzeuge, Architektur, 3D, Textur, Matte Painting
	3DTotal.com

3DTotal ist eine Website mit dem Schwerpunkt 3D-Gestaltung, weshalb ihre Tutorials – nach Programmen geordnet – den Schwerpunkt auf 3D-Software setzen: 3ds Max, Photoshop, Painter, Softimage, LightWave, Maya, Cinema 4D und ZBrush. Hinzu kommen aber auch viele Photoshop- und Painter-Tutorials, deren Qualität und Relevanz stark variieren. Eher geeignet zum Stöbern als zum konkreten Suchen. Videos anderer hier gelisteter Quellen sind ebenfalls zu finden (z.B. FZD School of Design, Daarken, ...)

Kostenlose Extras: Texturen, Galerien, Forum, Neuigkeiten Hinweis: Ab und zu wird man aufgefordert sich anzumelden. Das ist nicht erforderlich. Es reicht, den Zurück-Button zu nutzen und erneut auf den eben gewählten Link zu klicken.

Daarken

Bewertung:	**
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Video-Tutorials, PDF-Step by Step
Umfang:	ca. 30 Videos, ca. alle 3 Monate 1 neues
Kategorie:	Fortgeschritten
Schlagwörter:	Pinselspitzen, Techniken, Rechnung stellen, Charakter, Porträt, Fell, Glas, Spiele-Industrie, Grundlagen
	daarken.com
	YouTube-Kanal von Daarken
	enlighten.com Tutorials

Die Tutorials des Concept Artist Daarken zeigen einzelne Techniken wie die Darstellung von Feuer oder Kettenhemden ebenso wie Grundlagen der Aktmalerei. Während der etwas genuschelten Erklärungen werden auch Abläufe des Arbeitsalltags berührt.

Bücher zum Thema

The Skillful Huntsman

Bewertung:	*****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Concept Entwurf, Beispiele
Kategorie:	Fortgeschritten – Profi
Schlagwörter:	Concept Art, Entwurf, Charakter, Landschaft, Transport, Fahrzeuge, Märchen, Kleidung, Stimmung

	www.amazon.de/The Skillful Huntsman
--	--

Dieses Buch bildet den gesamten Arbeitsprozess verschiedener Künstler von den ersten Skizzen bis zu den fertigen Konzeptarbeiten ab. Neben der hohen bildlichen Qualität beschreiben die Texte darüber hinaus die Gedankengänge und Entscheidungsprinzipien bei der Auswahl. Eines der besten Bücher, um sich über den Entwurfsprozess zu informieren.

Color and Light – A Guide for the Realist Painter

Bewertung:	*****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Licht, Schatten, Farbe
Kategorie:	Fortgeschritten – Profi
Schlagwörter:	Licht, Schatten, Farbe, Kolorierung, Oberflächen, Wahrnehmung, Stimmung
	www.amazon.de/Color and Light

Wer etwas über Farbe und Licht wissen möchte, kommt an diesem Buch nicht vorbei. Der Stil des Künstlers mag nicht jedem gefallen, doch seine Bilder illustrieren sehr schön die gehaltvollen Texte. Es gelingt dem Autor, allgemeine Informationen und hilfreiche Detailtipps miteinander zu kombinieren.

Framed Ink

Bewertung:	*****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Licht/Schatten, Komposition, Bildsprache, Kameraführung, Storytelling
Kategorie:	Profi
Schlagwörter:	Komposition, Stimmung, Licht, Kameraführung, Beleuchtung, Dramatik
	www.amazon.de/Framed Ink

Bildkomposition, Kamera, Kontrast, Licht, Schatten ... dieses Buch verschwendet keine Seiten mit sinnlosen Einführungen oder abseitigen Themen. Es bietet Wissen – gespickt mit wunderbaren Beispielen. Wissen, an dem kein Profi vorbeikommt. Obwohl sich die Beispiele und der Titel auf Comics beziehen, lassen sich die Prinzipien leicht auf andere Medien und Inhalte übertragen.

Beginner´s Guide to Digital Painting in Photoshop

Bewertung:	****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Concept Entwurf, Beispiele, Tutorials
Kategorie:	Fortgeschritten
Schlagwörter:	Photoshop, Licht, Farbe, Komposition, Porträt, Perspektive, Storytelling, Charakter
	www.amazon.de/Beginner´s Guide to Digital Painting in Photoshop

Dieses Buch gibt einen guten Überblick über viele Themen, die für Konzeptarbeiten relevant sind. Neben den Beispielen von verschiedenen Künstlern sind immer wieder praktische Tipps gestreut, die das Buch auch für Profis durchaus interessant machen. Um tiefer in die einzelnen Themen einzusteigen, sollte man jedoch auf weiterführende Literatur zurückgreifen.

Drawing Scenery: Landscapes and Seascapes

Bewertung:	****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Landschaftszeichnung, Komposition
Kategorie:	Fortgeschritten – Profi
Schlagwörter:	Natur, Landschaft, Bäume, Wolken, Wasser, Komposition

	www.amazon.de/Drawing Scenery: Landscapes and Seascapes
--	--

Dieses Buch macht von seinem Erscheinungsbild her einen sehr minderwertigen Eindruck. Es ist auf günstigem Papier und komplett in Schwarz/Weiß gedruckt. Die Kombination der Bilder mit den sehr gehaltvollen und lehrreichen Texten macht dieses Buch jedoch zu einem unschätzbaren Lehrmeister.

Figure Drawing – Design and Invention

Bewertung:	****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Menschliche Anatomie
Kategorie:	Profi
Schlagwörter:	Akt, Anatomie, Porträt, Muskeln, Knochen, GestENZEICHUNG
	www.amazon.de/Figure Drawing – Design and Invention

Dieses sehr schematisch gehaltene Werk über Anatomie deckt jeden Bereich des Figurentwurfs ab, den ein Concept Artist benötigt. Es legt den Fokus auf die Konstruktion und das Verständnis von sämtlichen Körperteilen. Farbliche Hervorhebungen und verständlich geschriebene Texte runden das Bild ab und machen das Buch zu einem Standard- und Nachschlagewerk.

Force – Dynamic Life Drawing for Animators

Bewertung:	****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Akt, Komposition, Storytelling, Dynamik, Animation
Kategorie:	Profi
Schlagwörter:	Animation, Akt, Storytelling, Kreaturen

	www.amazon.de/Force – Dynamic Life Drawing for Animators
--	--

Wie hauche ich meinen Zeichnungen und Figuren Leben ein? Dieses Buch hat die Antwort. Beim ersten Durchblättern scheint es ein nettes Buch mit Skizzen zu sein. Sobald man aber die ersten Texte gelesen hat, merkt man, dass sich dahinter eine ganze Welt von Verbesserungsmöglichkeiten für die eigenen Fähigkeiten verbirgt. Der Autor zeigt überwiegend Aktzeichnungen und einige Porträts, doch die zeichnerische Philosophie dahinter lässt sich ohne Weiteres auf andere Motive übertragen.

Anatomie zeichnen leichtgemacht

Bewertung:	****
Sprache:	Deutsch
Inhalte:	Basiswissen menschliche Anatomie
Kategorie:	Anfänger – Fortgeschritten
Schlagwörter:	Anatomie, Muskeln, Knochen, Skelett, Portrait
	www.amazon.de/Anatomie zeichnen leichtgemacht

Wer als fortgeschrittener Zeichner durch dieses Buch blättert, wird im ersten Moment wahrscheinlich müde lächeln. Die Zeichnungen sind sehr einfach und muten mitunter wie Kinderzeichnungen an. Doch die Einfachheit der Zeichnungen und Texte sind die große Stärke dieses Buches. Wer den Inhalt wirklich verstanden hat, wird aus dem Kopf Körper in jeder Position und Porträts glaubhaft zeichnen können.

Drawing & Painting Fantasy Landscapes & Cityscapes

und

How to draw and paint Fantasy Architecture

Bewertung:	***
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Landschaft, Architektur
Kategorie:	Fortgeschritten

Schlagwörter:	Landschaft, Architektur, Meer, See, Häuser, Schlösser		
	www.amazon.de /Drawing & Painting Fantasy Landscapes & Cityscapes		www. amazon.de /How to draw and paint Fantasy Architecture

Diese beiden Bücher von Rob Alexander sind etwas gewöhnungsbedürftig in ihrer Aufmachung. Es wurde versucht, das gesamte Spektrum dieser beiden Themengebiete abzudecken, wodurch der Eindruck entsteht, dass einige Dinge nur (zu) kurz angeschnitten werden. Daher kann ich das Buch auch nur für Fortgeschrittene empfehlen. Für diese Leser findet sich jedoch auf jeder Seite mindestens ein großartiger Tipp, um die eigenen Arbeiten professioneller zu gestalten.

Vanishing Point

Bewertung:	****
Sprache:	Englisch
Inhalte:	Basiswissen Perspektive
Kategorie:	Fortgeschritten
Schlagwörter:	Perspektive, Fluchtpunkt, Comic
	http://www.amazon.de/Vanishing-Point-Perspective-Comics-Ground/dp/1581809549/ref=sr_1_3?s=books-intl-de&ie=UTF8&qid=1354124861&sr=1-3 www.amazon.de/Vanishing Point]

Perspektive. Ein Thema – ein Buch. Durcharbeiten, verstehen, besser zeichnen.