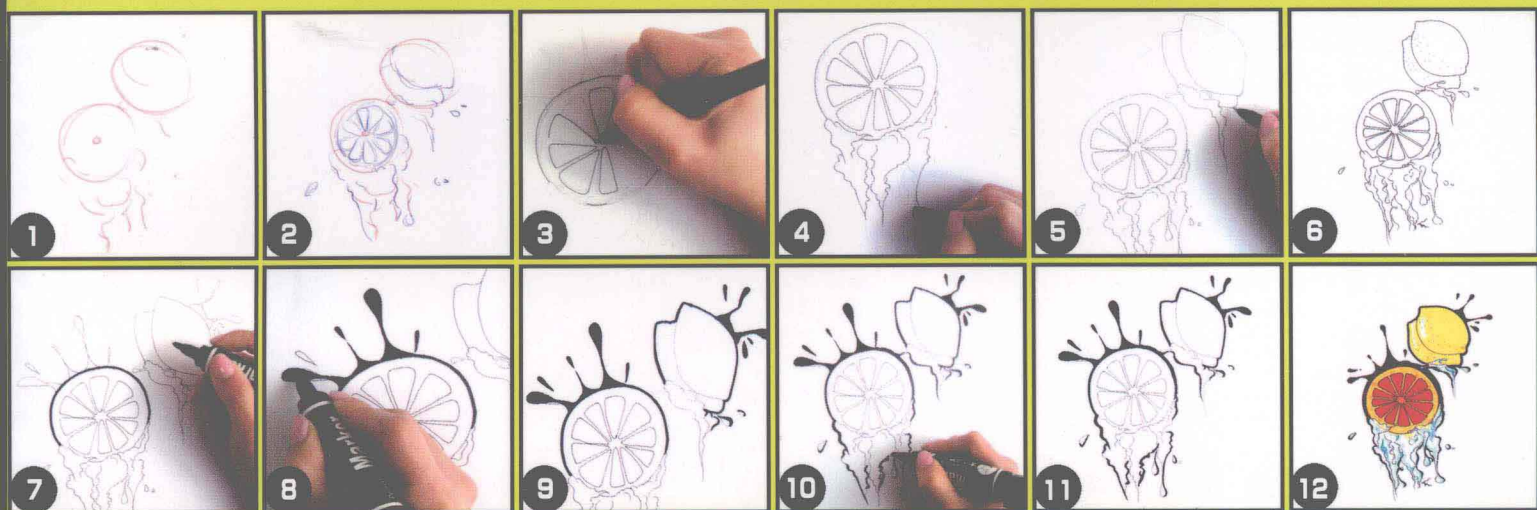




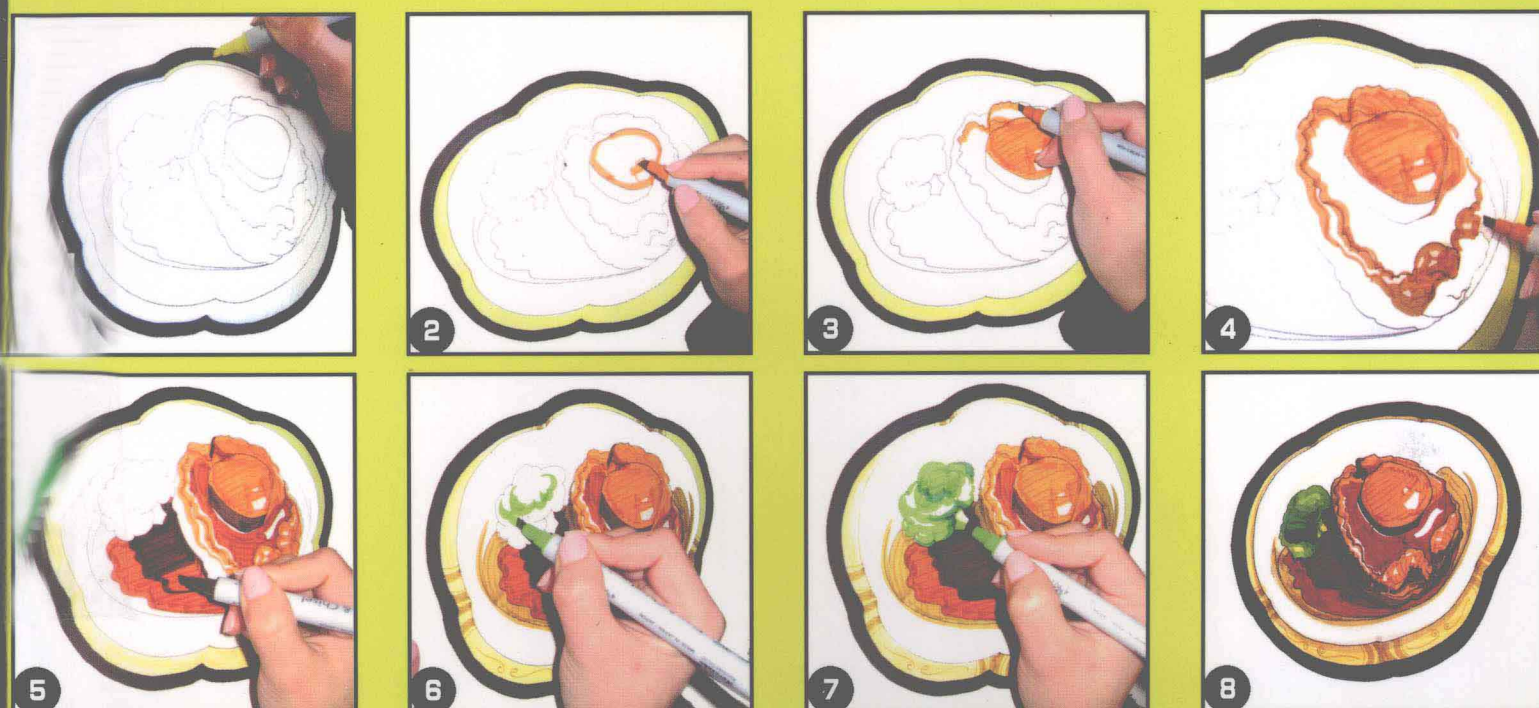
15天

吉林美术出版社

胡文君 李驰宇 著

精通POP

——美食



15天精通POP

图书在版编目(C I P)数据

15天精通POP.美食/李驰宇,胡文主编.——长春:吉林美术出版社,2008.6
ISBN 978-7-5386-2779-4

I . 1… II . ①李… ②胡… III . 广告—宣传画—设计
IV . J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第088778号

15天 精通POP

15天精通POP——美食

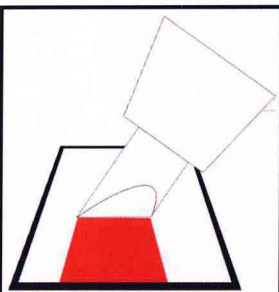
编 著: 胡文君 李驰宇
责任编辑: 林 鸣 邓 哲
装帧设计: 于 嵩
技术编辑: 赵岫山 郭秋来
出版发行: 吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)
印 刷: 辽宁美术印刷厂
版 次: 2008年6月 第1版 第1次印刷
开 本: 889×1194mm 1/16
印 张: 4
字 数: 7 980
印 数: 1-5 000册
定 价: 22.00元/册(132.00元/套)
ISBN 978-7-5386-2779-4

ISBN 978-7-5386-2779-4



9 787538 627794 >

目 录



第1天 绘制POP所需的工具 01

工具介绍 01

各种笔的用途介绍 01

水性麦克笔的应用 02

辅助工具用途介绍 04

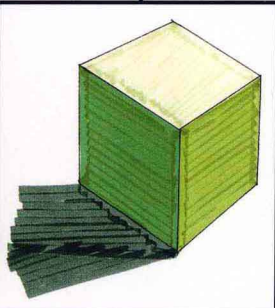
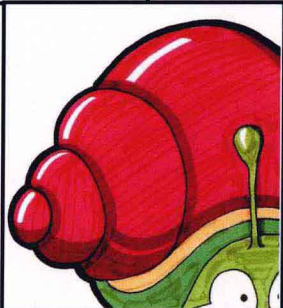


第2天 色彩搭配知识 05

色彩搭配概述 05

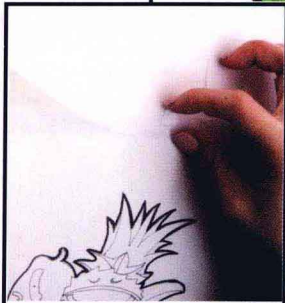
色彩搭配基础知识 05

色彩感觉与色彩感受 07



第3天 光、影知识 09

光与影 09

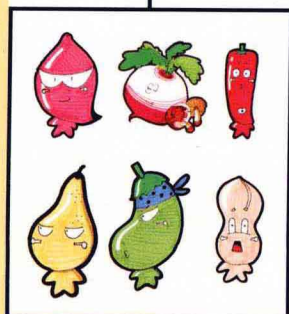
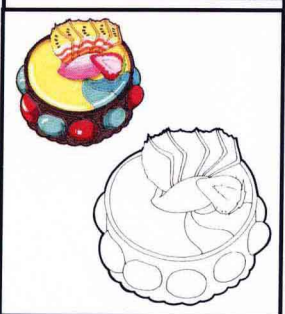


第4天——第5天 线稿的绘制练习 11

第6天 透稿过程以及简单添色 15

第7天——第9天 填色步骤练习 18

第10天——第12天 填色练习 30



第13天——第15天 临摹 52



第1天 绘制POP所需的工具

工具介绍:

工具中最重要的莫过于笔和纸了,下面介绍一下我们必备的工具。

笔类:油性麦克笔(图1)、水性麦克笔、油性记号笔、软笔、高光笔、一次性针管笔。

纸类:铜版纸、彩胶纸、皮纹纸、复印纸等。

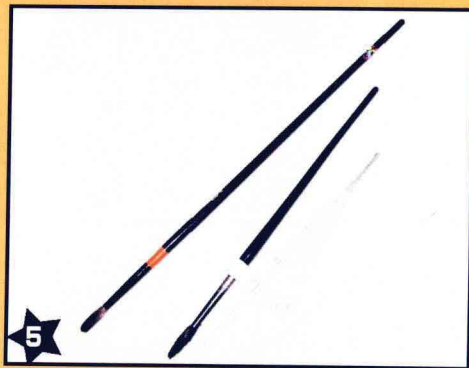
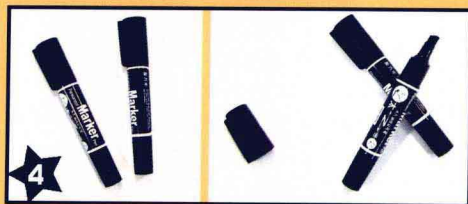
其他辅助工具:直尺、铅笔、橡皮、切割垫、美工刀、双面胶等。

各种笔的用途介绍:

双头水性麦克笔(图2、图3):用于插图的上色部分,由于颜色颇多,笔的色彩用号码作为区分,不同的颜色由不同的号码代替。

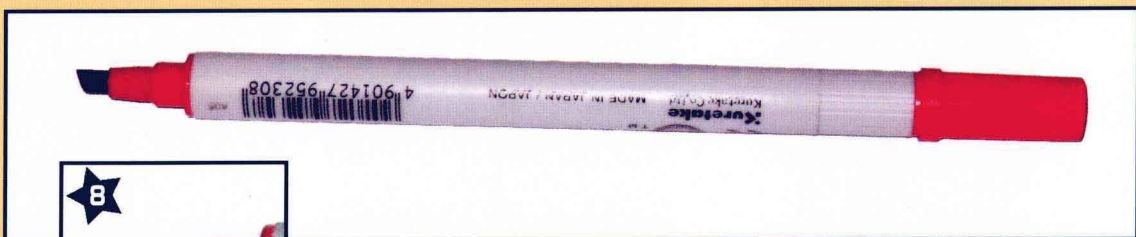
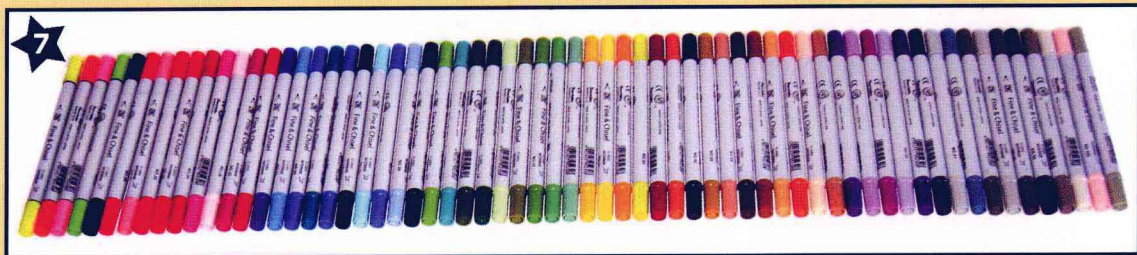
黑色油性记号笔(图4):用于POP字体的书写与插图的边缘线处理。(图6)

软笔(图5):用于软体字的书写。



水性麦克笔的应用：

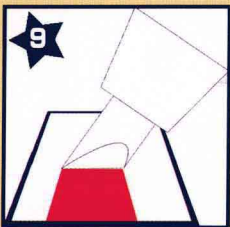
水性麦克笔（图7）的应用是POP海报（以及插图）绘制过程中非常重要的以及常用的环节，所以，学会使用并且要熟练掌握水性麦克笔的方法显得尤为关键，下面就请大家集中精力阅读并理解此部分的内容。



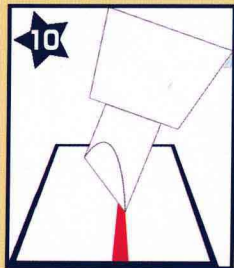
水性麦克笔的用法：

坡形头：笔头就像被斜切下一块一样，（图8）使其形成一定坡度，故称之为坡形头。

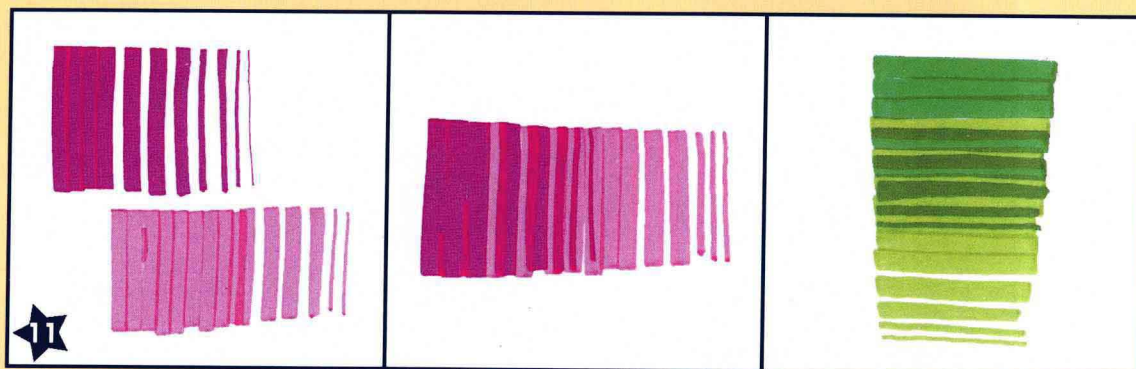
基本用法：它分为平涂排笔法和特殊排版法两种。



平涂排笔法：在平涂大面积色彩时，将坡形头笔头的坡形面贴齐纸面（图9）平稳行笔，形成直线，以此类推，直至完成此颜色的绘制。

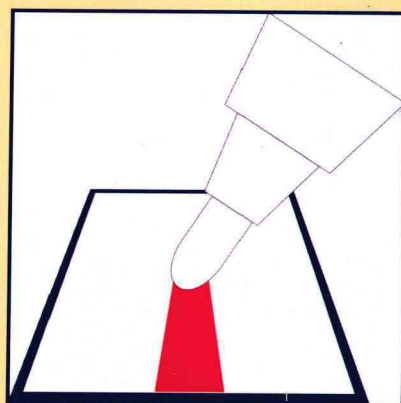
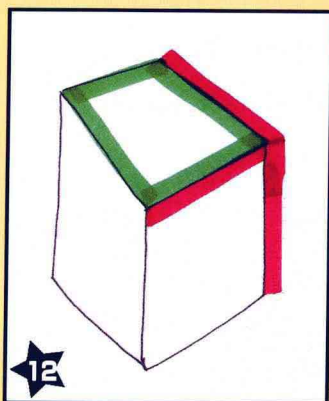


特殊排笔法：在插图或设计字体的颜色绘制中，会有很多特殊效果的线条出现（图10）这种排笔方法就叫做特殊排笔法。在做这种特殊排笔时，正与平涂排笔时手握笔的坡形方向相反，这样线条可自由掌握，可绘制出颜色渐变的效果，（图11）有一定随意性。正是因为这一特点，才使得插图或设计字体的颜色更有“活”力！



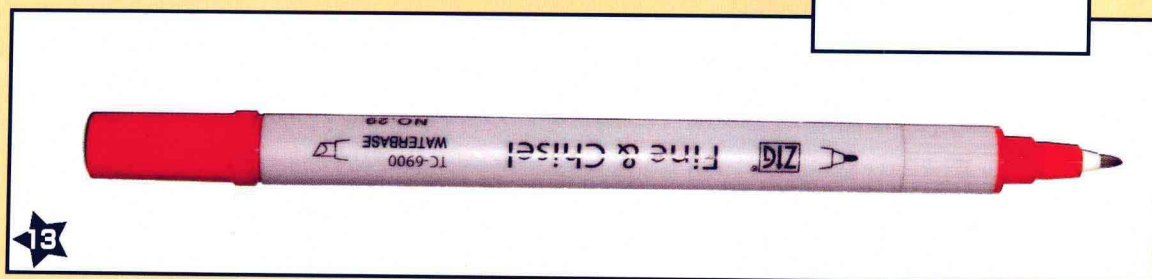
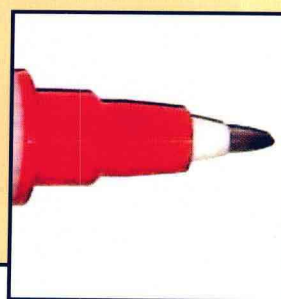
注意事项:

平涂排笔时,为了不使颜色绘制的位置出错,可先从此颜色区域的边缘线画起,(图12所示绿色为应绘颜色)在绘制边缘线时,要注意贴紧轮廓线,保持画面的整洁,尽量不要涂到此颜色区域之外。



细尖头:顾名思义,通常用于插图或设计字体时提边缘线或其他点缀上,又称尖头。(图13)

基本用法:相对坡形头用法来说,尖头的用法就像写字一样简单。只要注意在行笔时保持线条的连贯性即可。





辅助工具用途介绍：

刀（图14、图15）：用于插图的剪切与拼贴海报的处理。

修正液：用于彩纸海报的细节处理，在本套书中有实例。（图16）

油性麦克笔补充液：顾名思义用于补充油性麦克笔的色彩补充。（图17）

做一做：

将自己购买的水性麦克笔按照一定规律排列，将这些颜色一次涂在一张白纸上，并在后面标上此颜色的号码！为自己做个色谱。这样在为插图上色时，颜色一目了然，再对号入座找出相应的麦克笔，这样会在插图的绘制过程中节省很多时间，最重要的是不会把我们辛苦绘制出的插图因为颜色上的误差而毁掉。（图18）



自做小色谱



第2天 色彩搭配知识

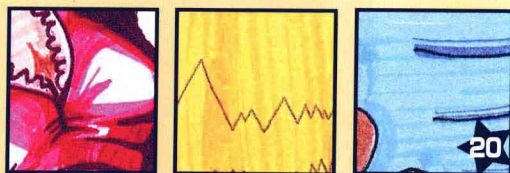
色彩搭配概述：

在绘制POP插图的世界里，有五彩缤纷的色彩可供我们选择，但要怎样才能搭配出美丽的色彩图画呢？那么这就要先从了解这些色彩开始了。我们把它分为两大部分，首先了解色彩的基础知识，然后在此基础上感受色彩，从而锻炼与提高我们的色彩搭配能力。下面就请跟着我开始与这些色彩面对面地交流吧。

色彩搭配基础知识：

我们每时每刻都在享受自然界的色彩，身边的一切色彩与我们如此贴近，可那些绚烂多彩的颜色又是如此神秘！我们又对它们了解多少呢？让我们现在就开始学习和了解它们吧。

三原色：我们在这个光的世界里，获取五彩缤纷的色彩，进行数化管理。色彩三原色，是构成其他任何色彩结构的基础。三原色有色光三原色（图19）和色料三原色（图20）。色光三原色有红、蓝、绿。它是光的辐射产生的，在此我们用本书中插图的局部色彩来展示色光三原色。三色相重叠加变成白光。色料三原色有：品红、柠檬黄、湖蓝。它是人们利用自然物质制造的颜色。从理论上讲色料三原色等量重叠相加会得出黑色。



色相环：冷色与暖色构成色相环，色料三原色为色相环的基本色彩，橙、绿、紫是它们的之间色。色相环的色彩自然和谐，并有次序地相互联系。它们由冷至暖，由暖至冷，根据光谱中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫顺序排列着。包纳了自然界的一切色彩。在POP插图或者海报的绘制中，由于我们大多只针对纯色的运用，这样就更加好区分这些变幻莫测的色彩了。它可以做以下三种区分：冷暖的区分、相似色的区分与互补色的区分。冷暖区分就是按照大自然的每个节气所代表的颜色的规律来区分。如：秋冬为冷色系，它们的颜色以蓝色为代表。而春夏则是以红色、黄色为代表。在POP的海报或者插图的制作中就要根据所制作的主题内容的性质来选择其所需的颜色。比如说：我们即将为冷饮店制作一张海报，那么我们首先要运用的颜色就是天蓝色与白色，两色搭配，这样绝对会给阅读者以视觉上与心理上逼真的感受。（图21）



近似色的区分：顾名思义，就是在色相环中相近的每组颜色或相似的每组颜色称之为近似色。

POP中的应用：在POP海报或者插图的绘制中，也可以运用近似色的方法来展示插图的魅力。比如说：在绘制一幅人物插图的过程中，衣服的颜色就可以按照近似色的方法去处理。（图22）

互补色的区分：互补色就是在色相环中，以色相环的中心为圆心，每穿过圆心的直径两端所指的颜色，在色相环的规律中它们就是互补的两个颜色，这就是互补色。

（图23）

POP中的应用：在POP海报或者插图的制作中，可以任意选择一组互补色作为基本色，在其中的某一个颜色找出它的近似色作为陪衬色，整幅海报的颜色最多不要超过四种，最少不要少于两种。如果颜色过多就会显得很凌乱，过少又会显得不活泼。插图的处理也是如此，不过我们还要视具体情况而定。



单色也魅力：在POP海报或插图的绘制中也有一种叫做单色海报的制作方法，（图24）主要在公益海报或者其他特殊的海报上运用，但在颜色上就要反复考虑，根据海报的性质，选择出一主色，在用它的相似色来绘制，但是这种单色的海报在我们日常生活中是很少见到的，在这里就不作具体的分析了，因为这种海报没有特殊的规律，当我们熟练掌握POP海报的制作后，自然就会自己摸索着去开发一些新的思路与想法了。

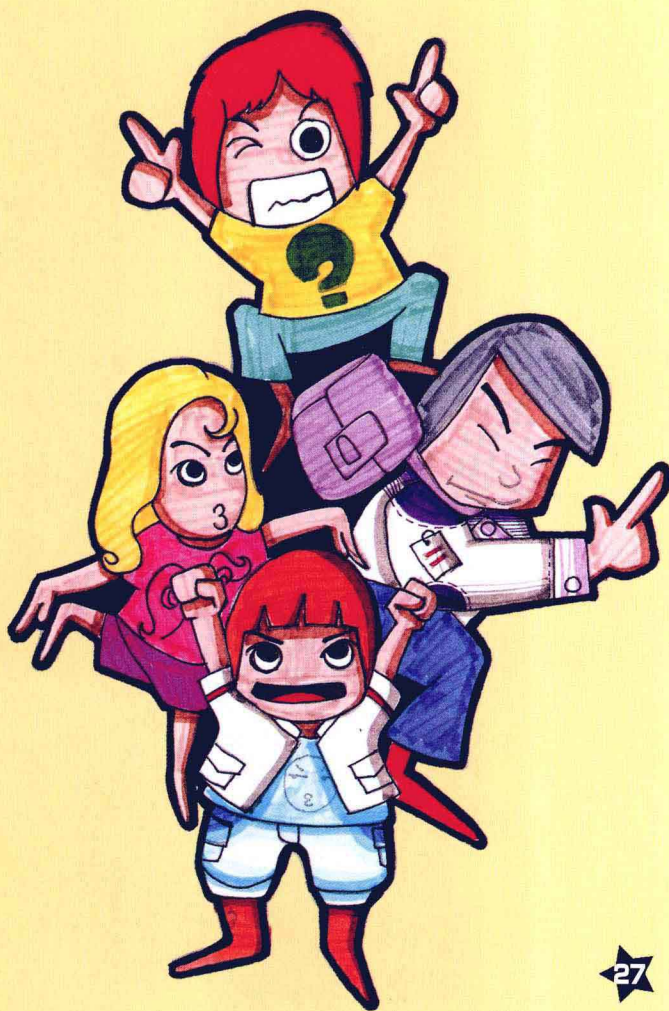


色彩感觉与色彩感受：

色彩感觉：每个人对色彩的感觉都各不相同。有些朋友天生就有很好的色彩感觉，他们对色彩很敏感，也更善于利用自己的这一色彩感觉，为POP插图搭配出美丽的颜色。但是对于自身色彩感觉较差的朋友来说，搭配出美丽的色彩也不是没有可能的。我总结了一些提高自身色彩感觉的方法，在此与大家分享，希望能给大家一些帮助。

色彩感受：有的时候，色彩像是我们自身的颜色，就是说，在千变万化的色彩中，有某种色彩或几种色彩会代表我们自己的个性、自己的特点，这就是我们自身的颜色。由于每个人的个性与特点都各不相同，它所代表的颜色也不相同，所以我们每个人自身的颜色也是不同的。如果你还没有找到你自身的颜色，那么就应该去积极调动自己的那根色彩神经，从感受自身的颜色开始，再去感受身边的一切事物的颜色，增强自己的色彩感受能力，掌握色彩的基础知识，从而提高自己的色彩感觉，从而搭配出美丽色彩，在每幅插图上展现这种色彩的魅力。

下面三幅鲜艳活泼的作品会给你带来怎样的色系感受？



我们要增强自己对色彩的感受能力，就要从了解开始，了解色彩的冷、暖、喜悦、恐惧并感受其内在。色彩的表现会对我们的心理带来不同的感受，影响着我们的视觉思维，这样就有了色彩的心理表现。那么，就让我们用心去感受这些色彩的魅力吧！（图28）

28



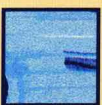
红色：血液的颜色，表示激情、有进攻性、也是战争的象征，一般来说女性倾向于红色、易于被其吸引，红色还表示力量，深红色对于中国来说也是传统的象征；红色则表示激情、积极、外向、夸张、爱、喜庆、幸福、吉祥；淡红色表示高兴活动、浪漫、生机勃勃。



黄色：光辉、明朗、快乐、高贵、豪华、刺眼、骄傲、有自信、前途光明、希望、荣誉、警惕、有野心、妒贤嫉能。



橙色：阳光、金秋、光明、健康、活力、明快、华丽、辉煌、富贵、快乐。



蓝色：稳重、自然、信赖、创造力、神秘、天空、大海、寒冷、遥远、浪漫、透明、理智、高深、法律、幽情、沉思、高端、和平。



绿色：成长更新、再生、富饶、宁静、生命力、未来、希望、知识、安全、青春、公正、平凡等。



粉色：害羞、甜蜜、浪漫、温馨、单纯、可爱等。



紫色：庄重、高贵、虔诚、梦幻、冷艳、神秘、压抑、傲慢、祥和、尊贵、紫气东来。

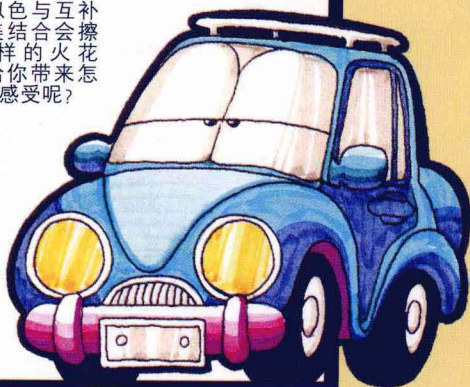


黑色：罪恶、恐怖、黑暗、庄严、神秘、静寂、死亡，某种情况下也表示温暖、消沉、悲哀、忧郁，黑色具有赋予任何形象的魄力或者获得动力。



白色：表纯洁、冰雪、平淡、沉寂、明快、空灵、飘逸、朴素、高雅。

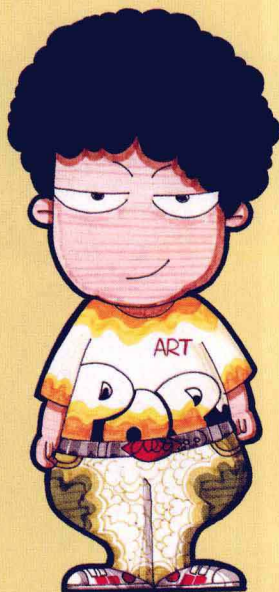
近似色与互补色的完美结合会擦出什么样的火花呢？会给你带来怎样的心里感受呢？



29

考考你：

看看（图30）身上的色彩会给你带来什么样的感受呢？



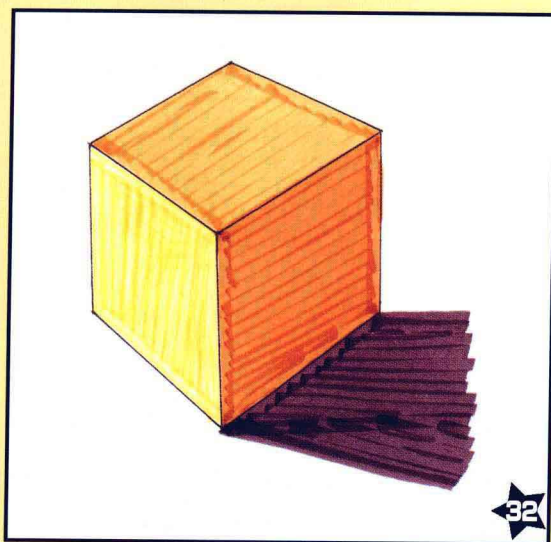
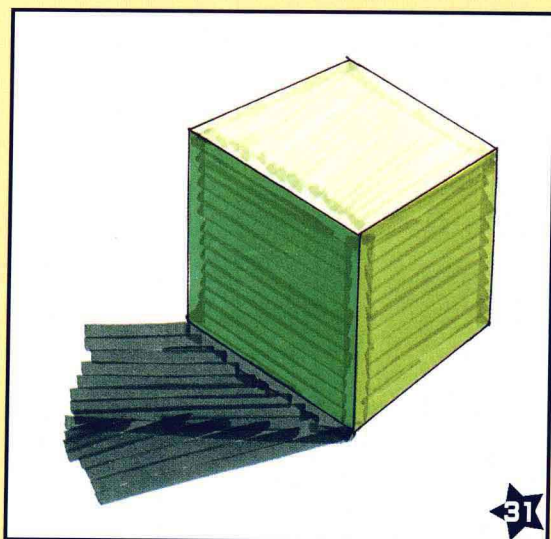
30

第3天 光、影知识

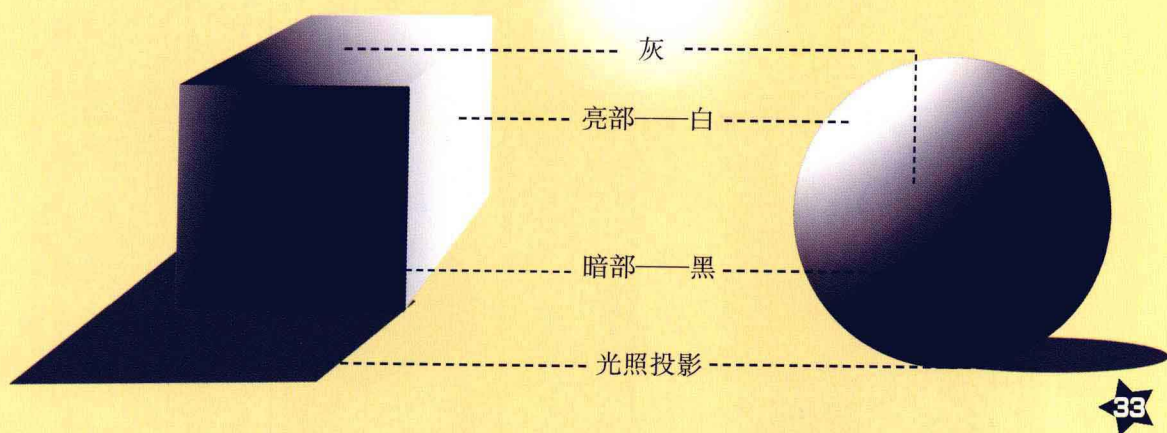
光与影：

在光的照射下,物体表面呈现出受光和背光两个部分:亮部和暗部。(图31、图32)

物体在光线的照射下,呈现出三度空间的立体特征,受光一面叫亮面,侧光一面叫灰面,背光一面叫暗面,即为黑、白、灰。同时,物体在光照的条件下除了呈现出黑、白、灰三大面的关系外,在光的作用下会呈现出物体的投影。(图33)



光源照射的方向决定物体的黑、白、灰。



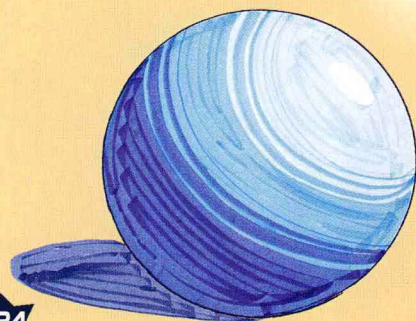
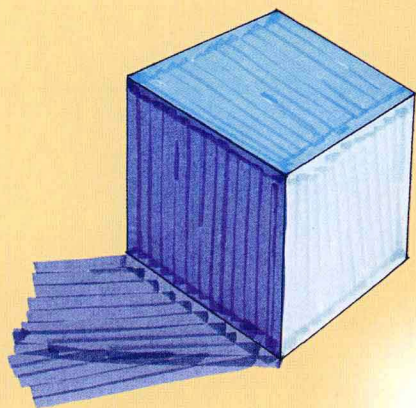
“黑、白、灰”关系在POP中通常体现在POP插图或特殊字体的着色上，由于绘制这类插图或特殊字体的颜色都是用水性麦克笔表现，所以我们要利用水性麦克笔的特点来表现插图或特殊字体中的黑、白、灰。仅用一支水性麦克笔是绘制不出黑、白、灰效果的，但水性麦克笔的颜色非常丰富，一般一套水性麦克笔至少要有70种不同的颜色，我们可以利用这一特点来研究黑、白、灰的效果处理方法。我们可以挑选同一色系中可代替用作黑、白、灰的颜色来绘制。(图34、图35)

常用的黑、白、灰过渡在绘制POP插图或特殊字体时，通常会用到同一色系两个颜色或三个颜色。

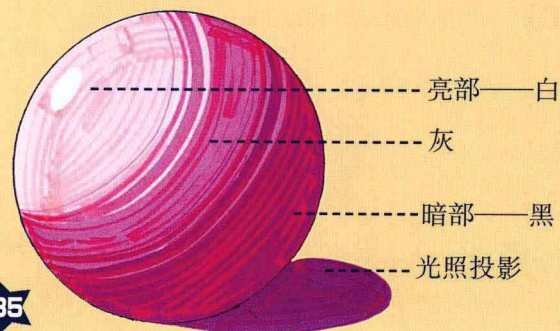
不同的光照方向与不同色系的“黑、白、灰”体现(图34—图35)为在不同光照方向条件下冷色调与暖色调的受光展示。

图中分别展现了水性麦克笔在球体与立方体各自的黑、白、灰的过渡！仔细观察一下，就会发现，二者之间表现手法的不同。在绘制立方体的“黑、白、灰”关系中，根据立方体的属性，色块分布得很规矩，每个色块都有它的边缘线。在上色排笔上比较容易，基本属于平涂。在绘制球体的“黑、白、灰”关系中，根据球体的属性，其色块分布不宜过死，为了灵活体现，每块色块都要作渐变处理(图34、图35)，当绘制到色块的边缘线时，线条之间留出缝隙，由粗线到细线依次随着形体的光照弧线运行，以此类推。这样更能突出球体的质感与光照的效果。

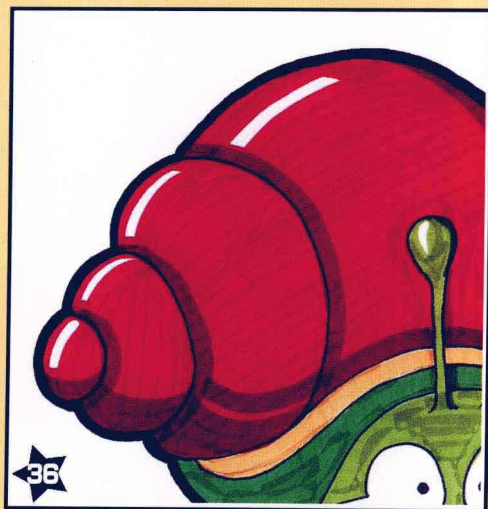
在后面的插图上色的讲解中，会遇到很多关于光与影绘制，所以请大家记住今天所学的这些基础知识，以方便今后的学习与进步。



34



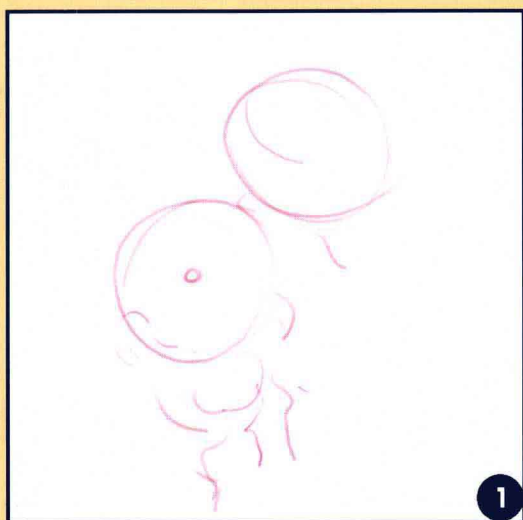
35



36

第4天——第5天 线稿的绘制练习

在分解插图过程中的锻炼也是提升水平的关键，为了让大家更容易地接受这种方法，每步都用了不同的颜色来表现，在实际操作中只要用铅笔操作即可。起稿时铅笔在纸上轻轻划过即可，过重会导致橡皮擦不掉，笔尖在纸上留下的痕迹，影响插图最终效果。真正要做到的是对插图形象“心中有数”。



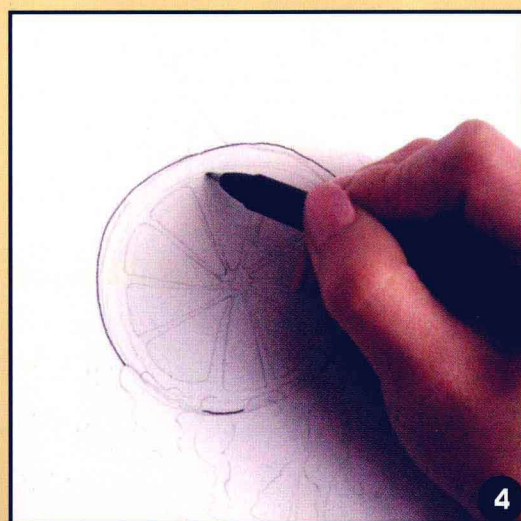
步骤一：在纸上确定插图的大概位置后，把插图分解成一个个圆形。



步骤三：对插图形象进行具体勾画。

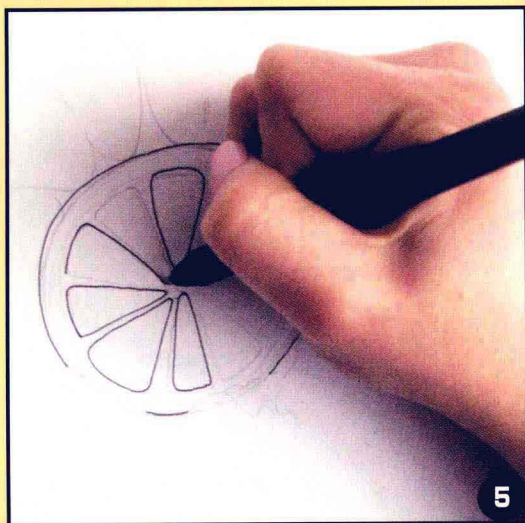


步骤二：对水果的具体形象进行概括绘制，包括对水纹的动态概括。

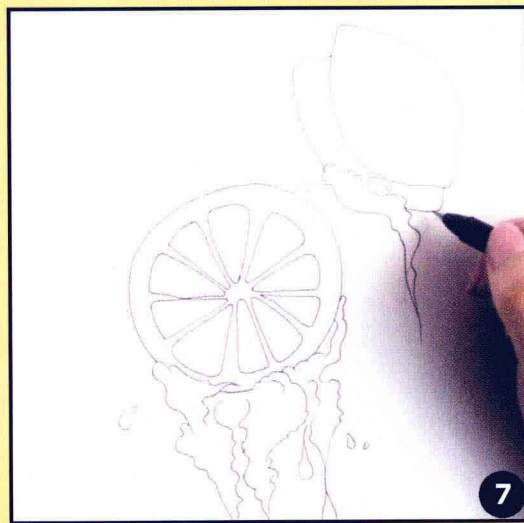


步骤四：在勾线的过程中握笔力量要均匀，行笔速度要平缓，要有一定节奏性，讲究一气呵成。

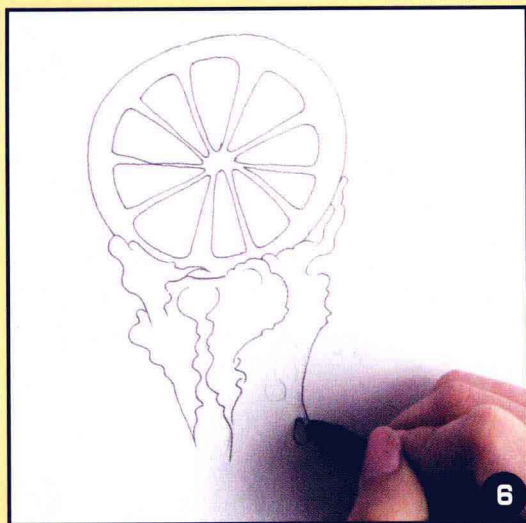
临摹者在临摹插图的过程中，应考虑到插图内容的本身性质，就拿此幅插图来说，它的本质是由甜橙、柠檬与水形成的，它们是在瞬间运动过程中定格后的画面而产生的瞬间动态效果。了解它们之间的本质，会影响到运笔的方法，使其流畅或圆润，会使插图的效果更生动。



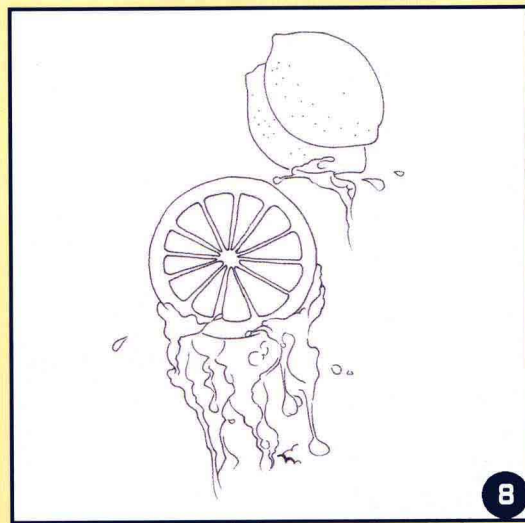
步骤五：继续勾画柠檬的边缘。



步骤七：继续勾边。



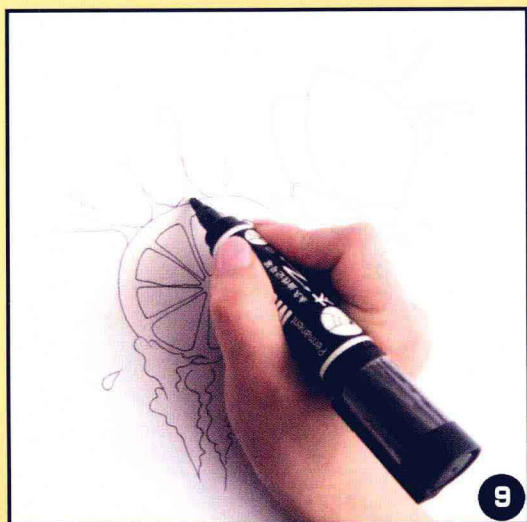
步骤六：绘制水纹时线条要松弛流畅，并且是无规律性的弧线。要注意的是，绘制水纹时起笔、收笔都要轻起、轻收，这样才使水纹更形象！



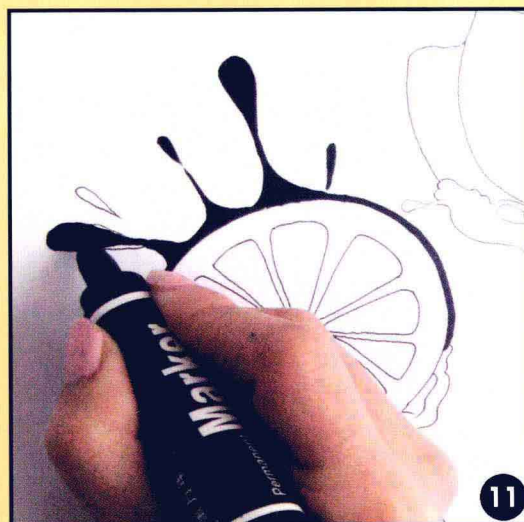
步骤八：勾边完成的效果。

对于记号笔运用的小特点：

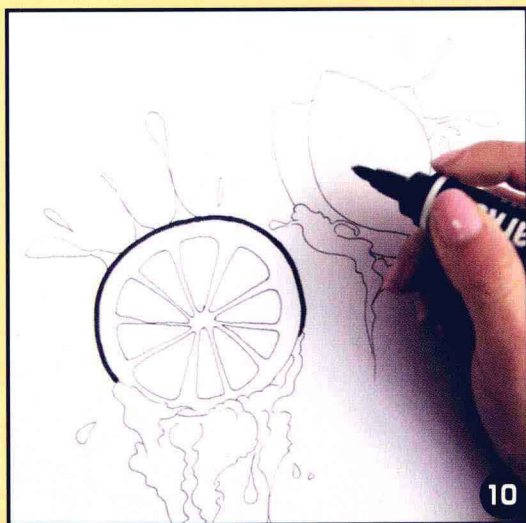
由于笔尖的粗细是不变的，但是我们运笔的力量是可以变换的，我们给笔施加不同的力度就会有不同的效果，用力越大颜色越重，用力越小颜色越浅，这就是记号笔的一个小小特点。



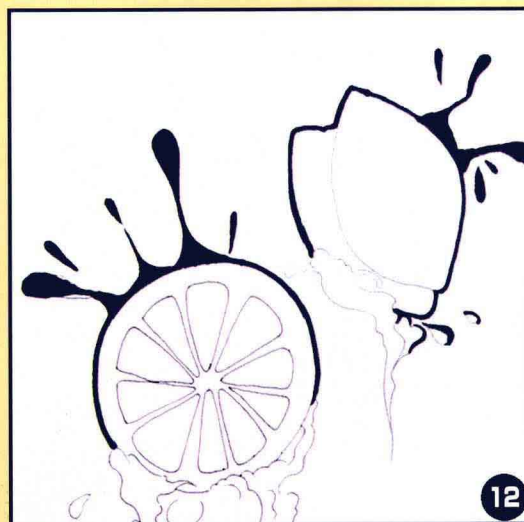
步骤九：使用记号笔进行边缘线的效果处理。



步骤十一：特殊效果的绘制：为插图增添动感元素，模仿水滴形状。



步骤十：边缘线条的处理，可以增强插图的体积感，使其看上去厚重，不轻浮。



步骤十二：继续深入。