

21世纪高端手绘与艺术设计丛书

手绘·构色

杨明 李明同 著

中国建筑工业出版社

21世纪高端手绘与艺术设计丛书

手绘·构色

杨明 李明同 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘·构色/杨明等著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 3

(21世纪高端手绘与艺术设计丛书)

ISBN 978-7-112-15147-9

I. ①手… II. ①杨… III. ①建筑设计—绘画技法
IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第031805号

责任编辑: 张幼平

责任校对: 陈晶晶 关健

21世纪高端手绘与艺术设计丛书

手绘·构色

杨明 李明同 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

中华文广告有限公司制版

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 6 $\frac{1}{2}$ 字数: 190千字

2013年9月第一版 2013年9月第一次印刷

定价: 68.00元

ISBN 978-7-112-15147-9

(23235)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

构 色

所谓“构色”，可以理解为组织建构画面中的色彩，这里的“构”字是合理、和谐与整体构筑的意思。合理有序地组织画面的结构与色彩，是一幅手绘作品成败的关键。手绘中整体细心地安排画面中的每一块颜色，就像安排一场视觉盛宴一样，从整体把握到细节精心处理，最后是作品的张力体验。作品感动了自己才能感动别人，所以用色上要讲究“构”字，用心“构色”，让观者的体验能在颜色上有所触动、有所感悟并为之共鸣，这样的手绘作品才是成功的。

I 目录

一、构色基础 / 001

1. 构色工具 / 003
2. 构色原理 / 007

二、构色的设计方法 / 019

1. 构色的设计要素 / 021
2. 构色的处理方法 / 046

三、构色的技法 / 058

1. 马克笔的表现技法 / 058
2. 彩色铅笔的表现技法 / 072
3. 综合表现技法 / 080

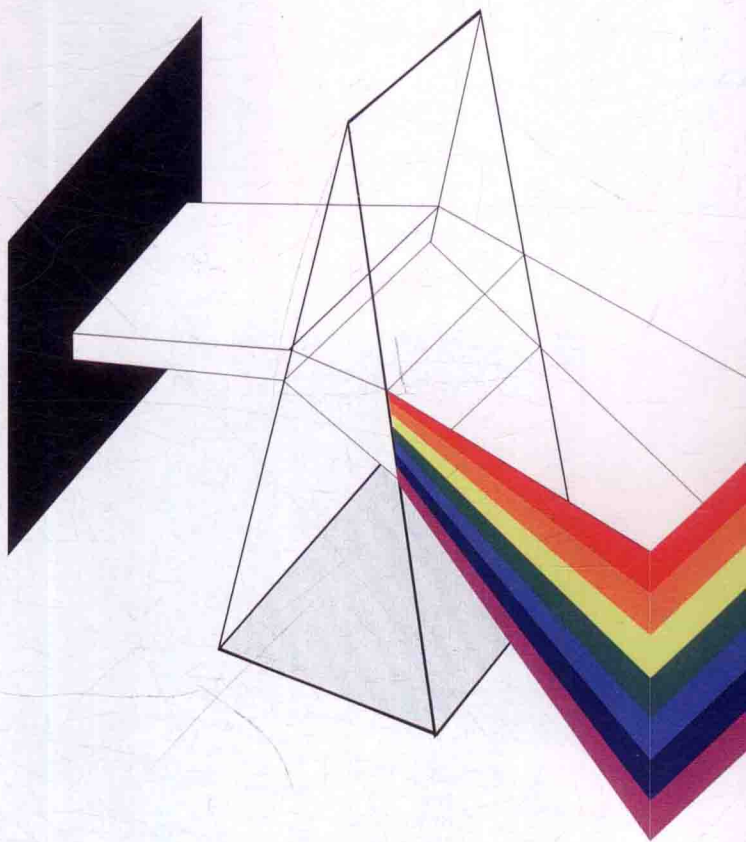
四、构色的应用表现 / 086

1. 艺术空间的构色原则 / 088
2. 艺术空间的构色表现 / 092

五、作品赏析 / 103

一、构色基础

直至牛顿运用三棱镜将太阳光折射形成光谱，才使人们对色彩有了初步的认识，色彩学的发展也迈入了崭新的一个阶段，使其成为一门独立的学科。在这个绚丽多姿的大千世界，无论是巅峰大川还是田园小溪始终都在流淌着各自特有的魅力。在现实生活中，人们发现、观察、创造、欣赏着这个充满绚丽缤纷色彩的世界，在日渐成熟的技术当中对色彩加以认识和运用。

李明画于2010年8月15日

1. 构色工具

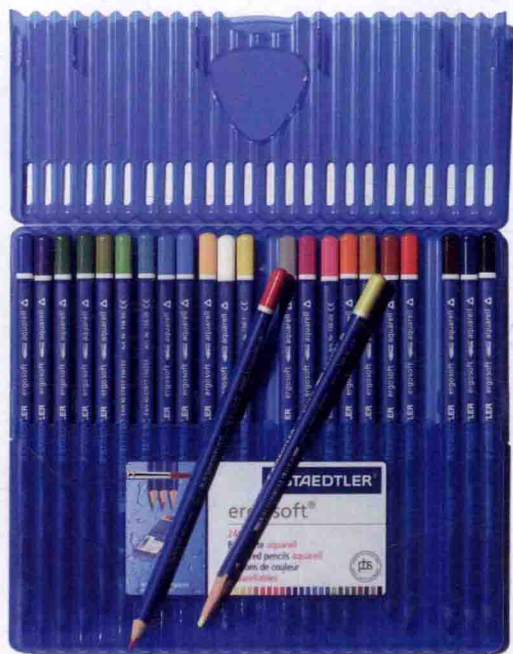
既然手绘作品在颜色上的表达也是作者一种性情的表达，那么一幅手绘作品应如何用笔？如何用色？这就要求作画者熟悉掌握手绘色彩工具和色彩知识。

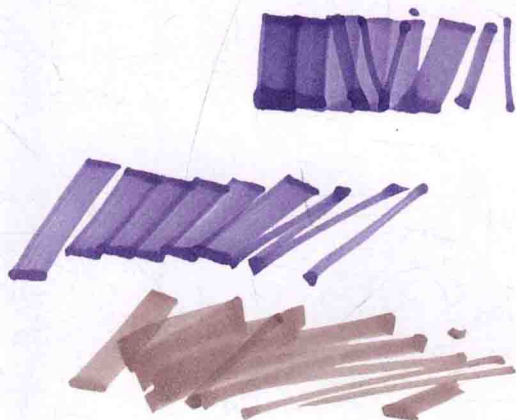
工具色类

常用的彩色类用笔主要是彩色铅笔、马克笔。

彩色铅笔有普通型（油性）和水溶性。普通型蜡质较重，不溶于水，着色力弱。进口的水溶性彩铅笔，着色力强，溶于水，涂色后在其表面用清水轻轻涂抹会呈现出水彩画的意味。

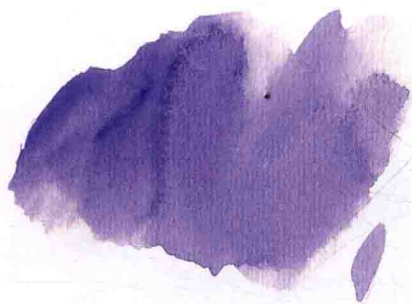
马克笔通常分为油性和水性两种，颜色种类较多，其笔头有尖形与扁形。油性马克笔的色彩饱和度高，挥发较快，色彩干后颜色稳定，经得住多次的覆盖与修改。而水性马克笔干后颜色容易变浅，覆盖后容易变污浊，适宜一次性完成。作画时应选择表面较为光滑的纸张。

颜料类

颜料的种类很多，在这里只介绍手绘效果图中最常用的水彩颜料、透明水色颜料、丙烯颜料等。

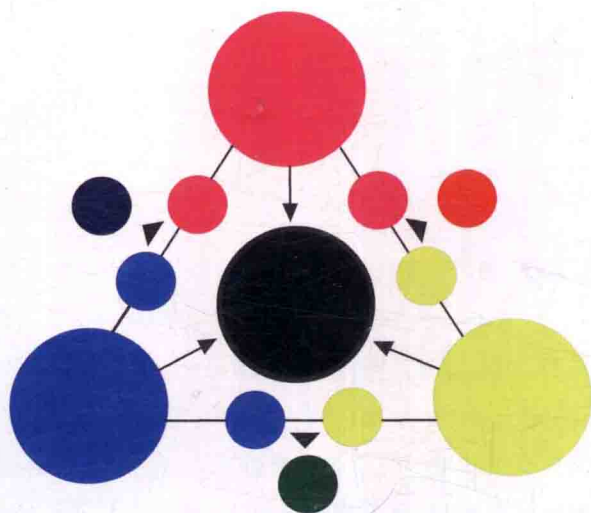
水彩颜料、透明水色颜料是效果图最为常用的两种颜料。这两种颜料色彩艳丽，细腻自然，透明性高，适宜颜色叠加，与水相溶解具有意想不到的酣畅淋漓的效果，在表现技法中常用于钢笔淡彩或铅笔淡彩。丙烯颜料属于快干类颜料，有专门的调和剂，也可以用水调和。丙烯颜色也可以薄画，薄画有水彩意味；也可以厚画，厚画有水粉和油画意味。由于其颜色适宜于不同的调和剂，所以在绘图时颜色性能难以把握，要经过大量的实践，才能灵活地掌握并运用。

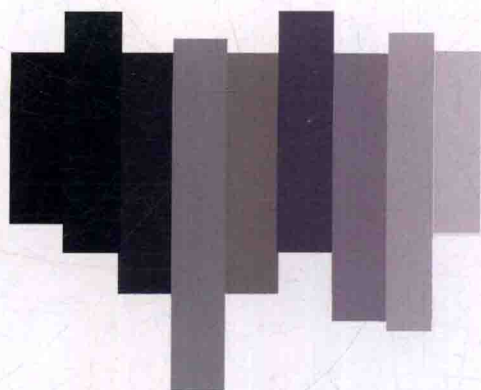
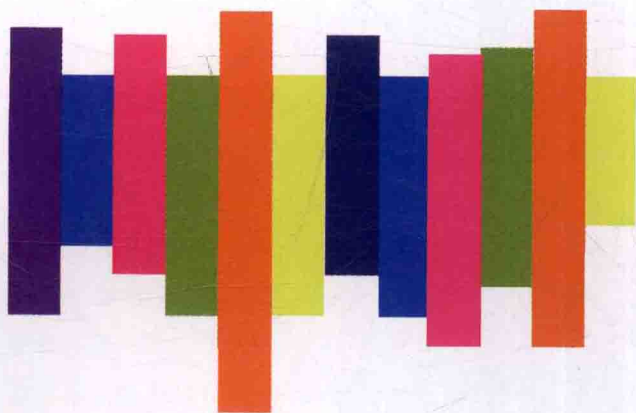
2. 构色原理

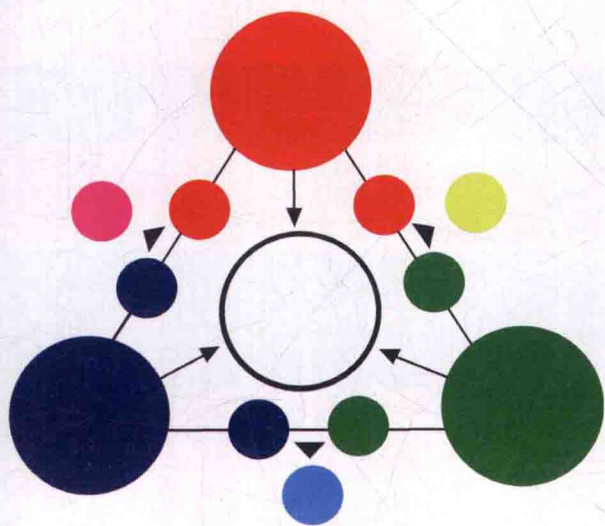
大千世界色彩缤纷，事物表面的色泽、质感、肌理也都是通过颜色表现出来的，设计对象同样也离不开色彩的表现，这就要求我们掌握色彩的基本知识和规律，为今后的设计作重要的铺垫。在建筑与景观设计中，植物花卉的设计、道路铺装的设计、喷泉水景的设计、庭院灯光的设计、建筑外墙的设计等都离不开色彩关系，设计师就是运用色彩的规律进行设计的。景观设计是靠色彩手绘来表现设计对象的材质、质感的，所以色彩的掌握对于手绘至关重要。

依据色彩属性可分为无彩色系和有彩色系。无彩色是黑色、白色及黑色与白色按不同比例混合而成的灰色系列，简称黑、白、灰。无彩色系只有明度属性，它们不具备色相和纯度。有彩色是指可见光谱中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种基本色，色按不同的比例可以调出五颜六色的颜色。彩色系具有三个特征（三要素）：色相、纯度、明度。这其中又包含了许多知识，譬如色相对比、明度对比、纯度对比。

颜料三原色

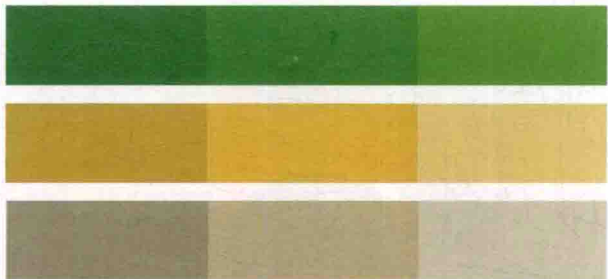

光色三原色

色相对比是指两种不同的颜色并置在一起所呈现出的面貌的差异，就是色相对比。色相环中所表现出临近色的对比和180度的互补色的对比，临近色的对比较弱，互补色的对比强烈，如黄与橙对比较弱，红与绿对比强烈。色彩的物理属性不同，给人以不同视觉的刺激而产生了心理上的不同感觉，如色彩的冷暖感、距离感。景物的背光面冷、受光面暖，红色暖、蓝色冷就是这个原因。画面中有了冷暖对比，景物空间才能真实地表现出来。

明度对比是指色彩的明亮程度的对比，两色并置会产生色彩的深浅对比，如褐色明度低，黄色明度高，在设计构色中要考虑色彩的明度对比，适当加深或提高某些物体的颜色的明度，这样才能使画面对比强烈，主题鲜明。如果物象颜色的明度过于接近，就会造成画面空间感不强、前后空间深度拉不开，造成画面平淡灰闷的感觉。

纯度对比是指色彩饱和度的对比，纯度不同的两块颜色并置，会产生视觉上强烈的反差。色彩纯度高给人靓丽、鲜活、跳跃的感觉，色彩纯度低给人沉闷、灰暗、内敛的感觉。往往画面近处的物体或者主题物色彩纯度相对高，远处的物体或次要物色彩纯度相对较低。写生中要充分运用好这种对比，以增强画面的层次感。

李明同