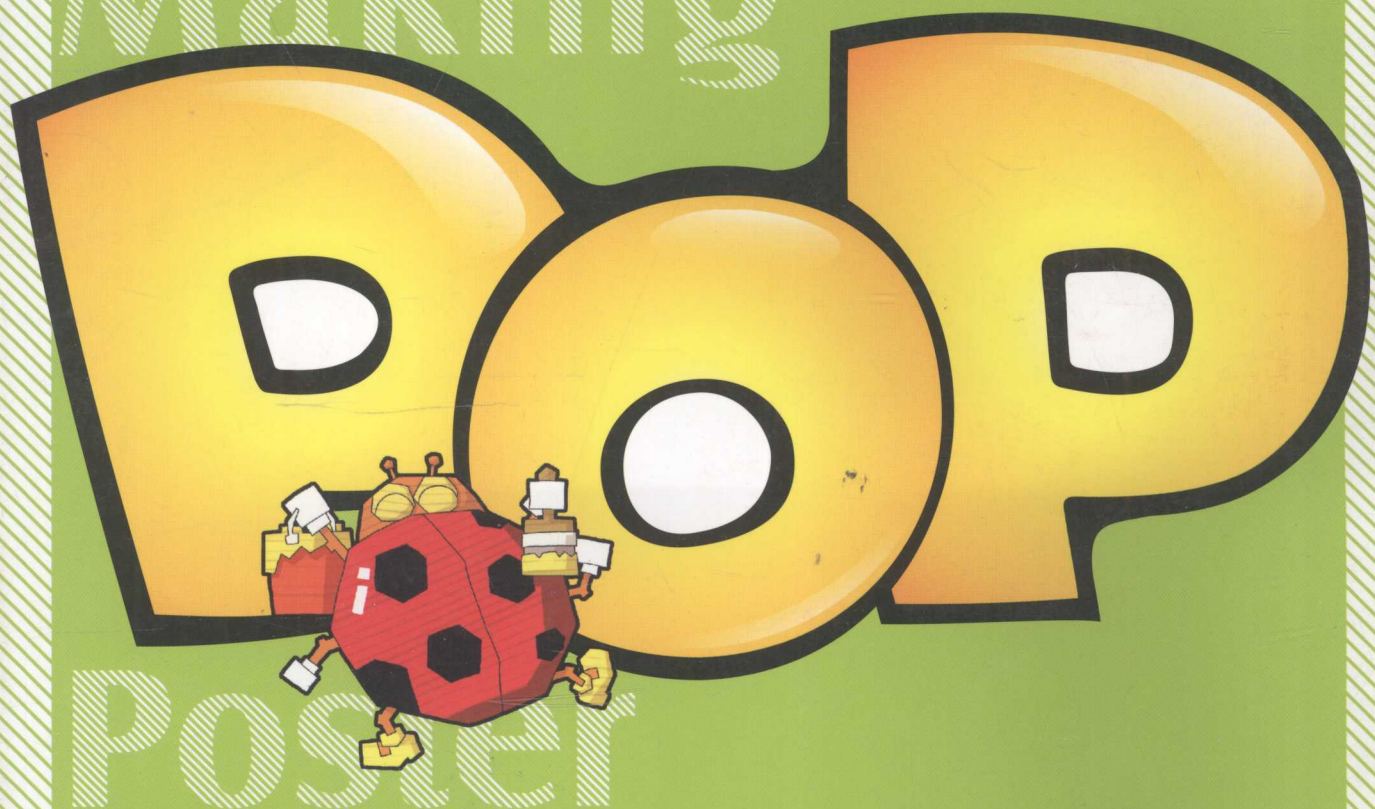

手绘POP设计丛书

Easily
Making

杨棣 孟丹 编著

轻松搞定POP
海报篇

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松搞定POP. 海报篇 / 杨棣, 孟丹编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2010.5

(手绘POP设计丛书)

ISBN 978-7-5394-3203-8

I. 轻… II. ①杨…②孟… III. 广告 - 宣传画 - 设计
IV. J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第240655号

责任编辑: 向冰

整体设计: 向冰

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号B座

电 话: 027-87679520 876795291 876795292

邮 编: 430070

网 址: www.hbapress.com.cn

电子信箱: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 787mmX1092mm 1/16

印 张: 7

印 数: 4000册

2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷

定 价: 38.80元

前言

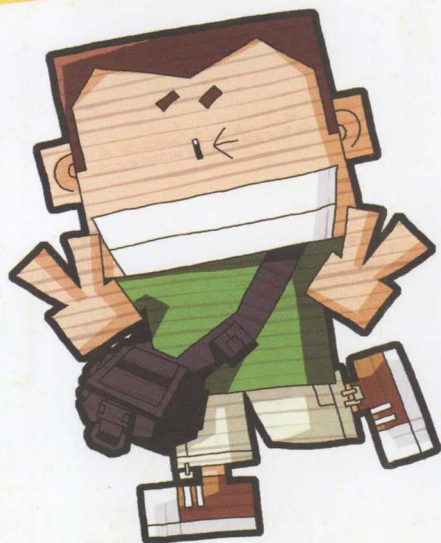
PREFACE

已经不是第一次做POP类书籍了，几年前曾和李驰宇一起画过一套《POP陈列师》。接下来的几年，我虽因专注于漫画工作而再没参与POP书籍的编写，但一直都在关注着POP的发展。这次接到这套书的编绘邀请，我觉得熟悉又亲切。我通过这些年的工作和创作的沉淀，在POP方面累积了一些经验和心得体会。在此特别为大家准备了这一套知识相对比较全面的POP教程，加入了一些新的创作理念和方法，更加实用易学。

把我的经验和心得通过这套书与大家一起分享，希望会对广大P友有一定的帮助和启发！

在此特别感谢小宇为本套书写序并提供了部分字体作品，也感谢和我一起合作本套书的薛薇。

杨博

序 PREFACE

很高兴为棣哥的书写点东西，02年认识棣哥的时候他就能玩转POP的那些工具，那时候我的技术还不算成熟，是他让我熟练地掌握那种大号马克笔的书写方法。

这些年我陆续出版了几套POP书籍，一直在努力寻找POP提高和创新的方法，前不久与棣哥交流创作心得时发现他在绘制POP时在风格和方法上有了新的尝试，便力邀他绘制出了这套POP书籍。

棣哥为人低调，做事踏实认真，作品精致、有个性。所以我全力推荐他的这套书，同时也希望大家能喜欢！

李驰定

目录

CONTENTS

章节一 你需要知道的	1
一、常用工具	2
二、色彩&光影	6
三、色彩心理	12
四、海报基本构图和要素	14
章节二 你应该学习的	16
章节四 平时应该这样练习	40
章节五 修改失误的作品	48
章节六 海报欣赏	53

Chapter 1

章节一

你需要知道的

在绘制手绘POP海报之前，我们应该首先了解绘制POP海报的工具材料；学习基本的色彩理论知识和POP海报的一些基本要素。

一、常用工具

绘制一张完整精美的POP海报，需要很多工具搭配使用，以下所有的工具就是我们在绘制中比较常用的一部分。

硬笔：

水性马克笔

水性马克笔因墨水为水性，因此干燥速度比较慢。但色彩比较丰富，颜色透明，可以表现多种效果。要注意的是在书写过程中，手上的汗水或其他液体不要接触纸面，以免破坏书写好的内容。

油性马克笔

油性马克笔含有易挥发的化学材质，因此干燥速度快，不容易沾污纸面。但因有刺激性气味，长时间使用时建议选择通风的场所。可根据书写字体的大小选择不同规格的笔。

记号笔

记号笔多为油性，非常实用且价格低廉，初学者可以用它练习基础字体，也可以选择双头记号笔的细端代替勾线笔使用。

勾线笔

勾线笔也分油性和水性两种，有单头或双头，通常根据画手绘画习惯选择笔的种类。

软笔:

圆头水彩笔

圆头水彩笔是软笔中使用最多的一种笔,其笔头圆润,使用方便灵活,表现能力强。

平板水彩笔

平头水彩笔的笔头平直,沾广告色颜料使用,在特殊情况下可以代替马克笔。覆盖能力强,可在深色纸张上书写浅色内容,干燥速度较慢。

扇形笔

扇形笔在绘制中使用不多,但是可以绘制出特殊的笔触和效果。大家可以尝试着使用,掌握更多的表现技巧。

纸:

铜版纸

表面非常光滑,笔触在纸面上很鲜明,经常使用的有128克、157克,过薄或过厚都不宜采用。

彩色胶版纸

表面摩擦力较强,颜色丰富,常用颜色可达到20余种,没有纹理,适合制作剪贴式海报,在深色纸上无法表现浅色效果。

皮纹纸

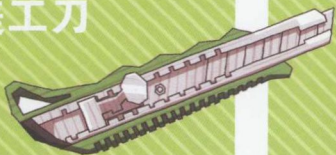
表面纹理非常鲜明,凹凸不平的纹理给书写带来一定不便,不适合大面积书写,在制作时可利用材质剪贴使用。这种纸,颜色也非常丰富,但区别于彩色胶版纸的是皮纹纸颜色明度较低,没有荧光色。

复印纸

日常生活中最常见的纸张,我们在书写软笔字或者绘制插图的时候会经常使用到。

其他辅助工具：

美工刀

美工刀是用来裁切纸张的重要工具，可根据个人使用习惯选择刀的大小。应及时掰掉一节刀片以保证刀刃锋利。

铅笔

应尽量选择HB~4B之间的绘图铅笔。笔质过硬容易划伤纸面，过软则容易污染哑光纸面或不易在光滑纸面上留下笔迹。

橡皮

橡皮用来修改和去除铅笔线条。尽量选择质地柔软的绘图橡皮。硬质橡皮或砂质橡皮可用来制造特殊效果。

直尺

直尺用来测量长度或描画直线。需要注意的是应尽量选择刻度一侧有斜面的直尺，在与其他笔或美工刀配合使用时要斜面向下，以防污染纸面或割伤手指。

泡棉胶

泡棉胶的粘贴能力非常强，但胶体有一定厚度，要谨慎使用。

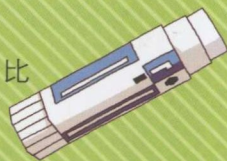
双面胶

双面胶适用于大面积纸张间的粘贴，不易起皱，使用时注意不要把胶带边角露在外面。

固体胶

固体胶适用于粘贴细小的纸张部件，比胶水的水分少，不易起皱。

补充液

为可重复使用的油性马克笔填充墨水的专用补充液。

剪刀

剪刀可以把纸张裁剪成各种形状，尽量选择刃长、握把较厚的剪刀以方便使用。

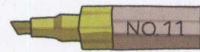

广告色

又叫宣传色、水粉色。采用干画法有很强的覆盖能力，采用湿画法可以画出渐变的效果。

水性马克笔色谱：

二、色彩&光影

画面中各种颜色间的组织与构成、对比与调和，以及物体在光源下的光影效果和明暗原理是美术工作者的必修课程，但其内容也是比较复杂繁琐的，表现手法也多种多样。在这里我们只简单地给大家介绍一些与POP相关的色彩知识：

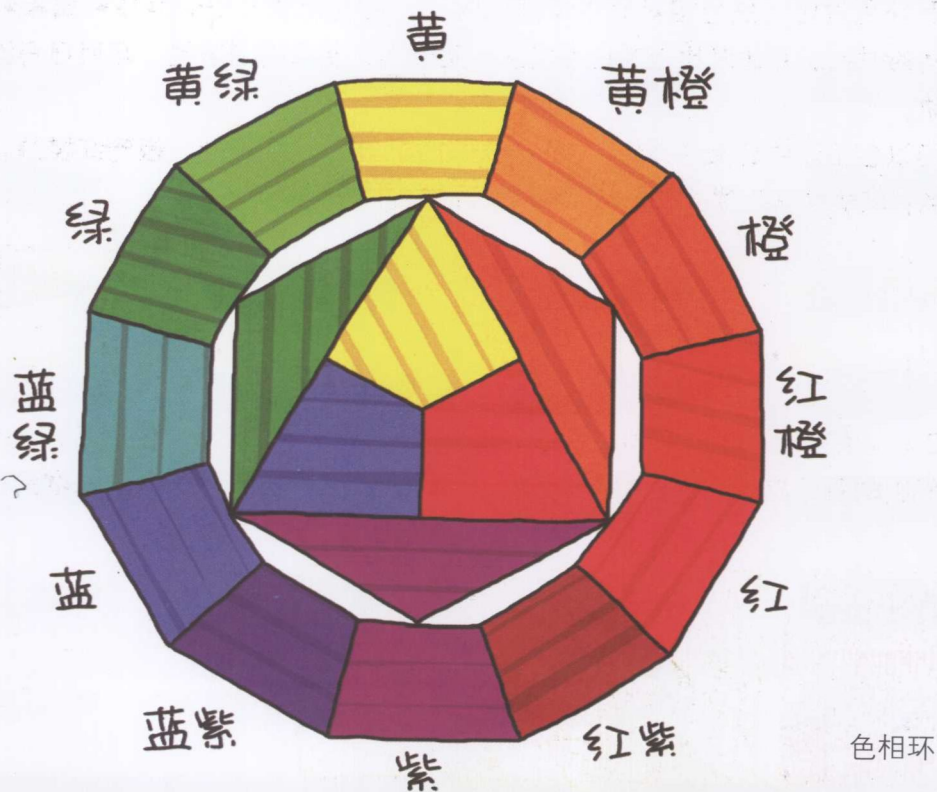
1. 色彩的三属性

黑、白、灰属于无彩色，而有彩色是无数的。有彩色以红、黄、蓝为基本色，不同量的基本色之间的混合可以产生更多的有彩色。有彩色中每种色彩都有3个基本的属性：明度、色相、纯度。无彩色则只有明度。

(1) 明度：指色彩的深浅、明暗程度。它是所有色彩现象所具有的共同属性。在无彩色中，最亮为白色，最暗的为黑色。有彩色加白色可以提高明度，加黑色可以降低明度。

(2) 色相：指色彩的相貌，是有彩色的首要特征。从物理学角度上讲，色相的差异是由于光的波长决定的。

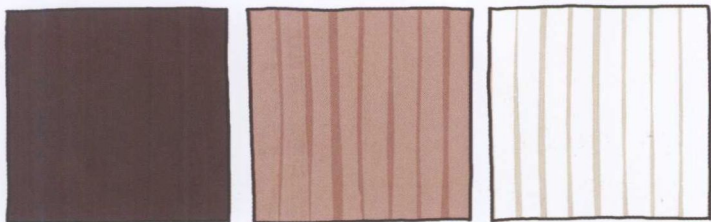
(3) 纯度：指色彩的鲜艳和纯净程度。又称色彩的饱和度。有彩色系中的任何一个颜色加上无彩色系都会减弱该色的鲜艳度和纯净度。

2. 色彩的对比

色彩对比：是指两种或两种以上的色彩由于相互影响而显示出差别的现象。

(1) 明度对比：将不同明度的两色或多色放在一起时，明的会更明，暗的会更暗。

(2) 色相对比：把任意两种颜色或多种颜色放在一起而发生的色彩的对比。在色相环上不同位置的颜色可以产生不同强度的色相对比。从色相环上看，每种颜色都可以自身为基准，找到它的同类色、类似色、邻近色、对比色和互补色。

※类似色对比：是色相中最弱的对比。在色相环上表现为相临的两种颜色间的对比。这种色相对比共性很大，所以会表现出不突出、色调和谐统一的特点。

※相近色对比：基调适中、关系和谐又不失变化，色调比较鲜明、整体感强。

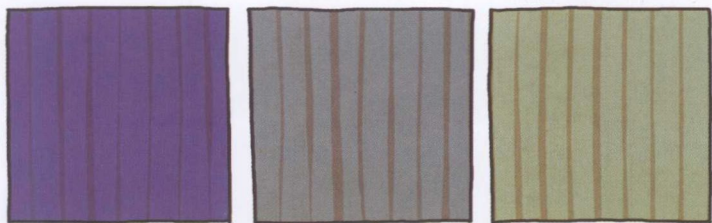
※对比色对比：属于色相中的中强度对比。在色相环上表现为夹角约 120° 的两种颜色间的对比。特点是对比效果强烈、鲜明。

※互补色对比：是色相对比中最强的对比。在色相环上表现为环两端相对应的两种颜色间的对比。它对比色对比更完整、更充实、更富有刺激性。画面显得饱满、活跃、生动。

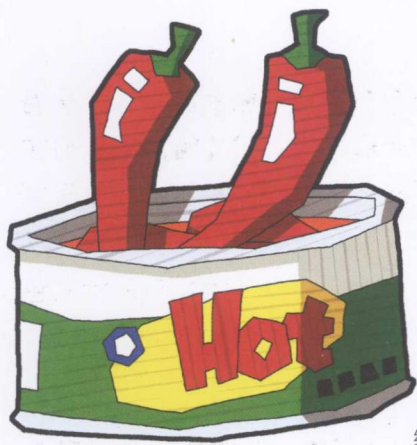
我们以色相环中的黄色为例，黄橙到橙的区域为黄的类似色；橙到红橙的区域为黄的相近色；红的区域为黄的对比色；紫的区域为黄的互补色。

(3) 纯度对比：是将不同纯度的颜色放在一起，由于纯度的差别而形成的对比现象，使鲜艳的更鲜艳，混浊的更混浊。纯度对比可以通过浊色衬托艳色来增强用色的鲜艳感。

(4) 冷暖对比: 因色彩感觉的冷暖差别而形成的对比。在色彩冷暖对比中最暖色是橙色, 最冷色是蓝色。橙与蓝正好为一对互补色。冷色调给人感觉寒冷、清爽、空灵感; 暖色调给人感觉热烈、热情、刺激、有力量、喜庆等。

红色和绿色的冷暖对比

橙色和蓝色的冷暖对比

(5) 面积对比: 是指两个或更多色块的相对色域面积大小间的对比。同一画面中面积最大的一个或几个色块对整个画面的色彩起到主导作用, 决定着整个画面的色彩主调。

红色和绿色的面积对比

以蓝色为主的色调

3. 色彩的调和构成

色彩调和是指两种以上的色彩有秩序、协调统一地组织排列在一起的色彩组合, 能使人心情愉快、喜欢、满足或产生某种思想上的共鸣。色彩调和有两方面含义: 一方面指把调和作为一种手段, 把有差别和对比的色彩为了构成和谐统一的整体而调整与组合的过程; 另一方面是指有差别和对比的色彩组织在一起时要求得到的和谐效果。

调和构成的方法与色彩的对比是相对应的, 我们在创作时最终的目的是达到对比与调和之间一定程度的平衡。

4. 色彩的情感特征

色彩虽然通过视觉传达，但却可以影响我们的情绪和行为。比如红色，可以令人产生兴奋、闷热的情绪，由于它在我们的印象中与火焰、鲜血、红旗等概念相关联，所以很容易联想到战争、伤痛、革命等，从而构成色彩的间接性心理效应。

（1）色彩的前进与后退

我们可以通过色彩的对比营造画面的空间感。暖色为前进色，冷色为后退色。从明度上看，亮色有前置感，暗色有后置感。在同等明度下，色彩的纯度越高越往前。而在明度对比中，与背景色对比强烈则靠前，与背景色相近则靠后。色块面积的大小也影响着空间感，大面积色块向前，小面积色块向后。而小面积色块在大面积色块的包围和反衬下则向前推。从色块的形状上来讲，完整、单纯形状的色块向前，分散复杂形状的色块向后。

（2）冷暖感

如同我们在前面讲到的，色彩的冷暖是我们在生活中的经验、习惯赋予的一种感觉。看到红、橙色，我们会产生温暖和愉快的感觉，看到蓝色则会觉得寒冷、凉爽。

（3）色彩的轻重

色彩的轻重感主要与明度相关：明亮的颜色感觉轻、飘（如白色、黄色）；深暗的颜色感觉沉、重（如黑色、褐色等）。在明度相同的前提下，纯度高的颜色比纯度低的颜色感觉轻。从色相方面来说，冷色轻而暖色重。

蓝色给人沉静感

红色给人热烈感

（4）色彩的兴奋与沉静

色彩的兴奋与沉静主要取决于色相的冷暖感。暖色系的红、橙、黄等明亮而鲜艳的颜色给人以兴奋、跳跃感；冷色系中蓝绿、蓝、蓝紫等颜色给人以沉稳、安静感。绿、紫等颜色为中性。从明度上看，明度高的色彩具有兴奋、跳跃感；低明度的色具有沉稳、安静感。从纯度上看，纯度高的色彩具有兴奋、跳跃感；纯度低的色彩具有沉稳、安静感。

(5) 色彩的华丽与朴素

明度高、纯度高的颜色显得鲜艳、华丽，如霓虹灯、鲜艳的水果的颜色等。纯度低、明度低的颜色显得朴素、稳重，如中国画、古代壁画的颜色。大部分活泼、强烈、明亮的色调给人以华丽感，而暗色调、灰色调、土色调给人以朴素感。

高明度、高纯度

低纯度、低明度

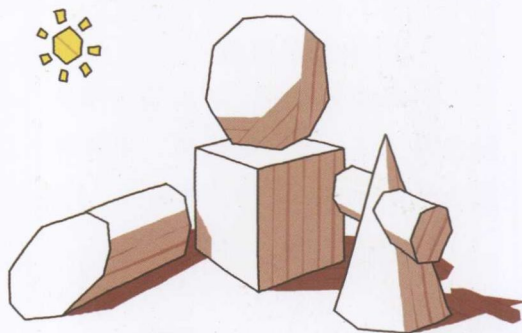
(6) 色彩的软硬

色彩的软硬与明度、纯度的关系很大。明度高纯度又低的颜色具有柔软感，而明度低纯度又高的颜色显得坚硬。

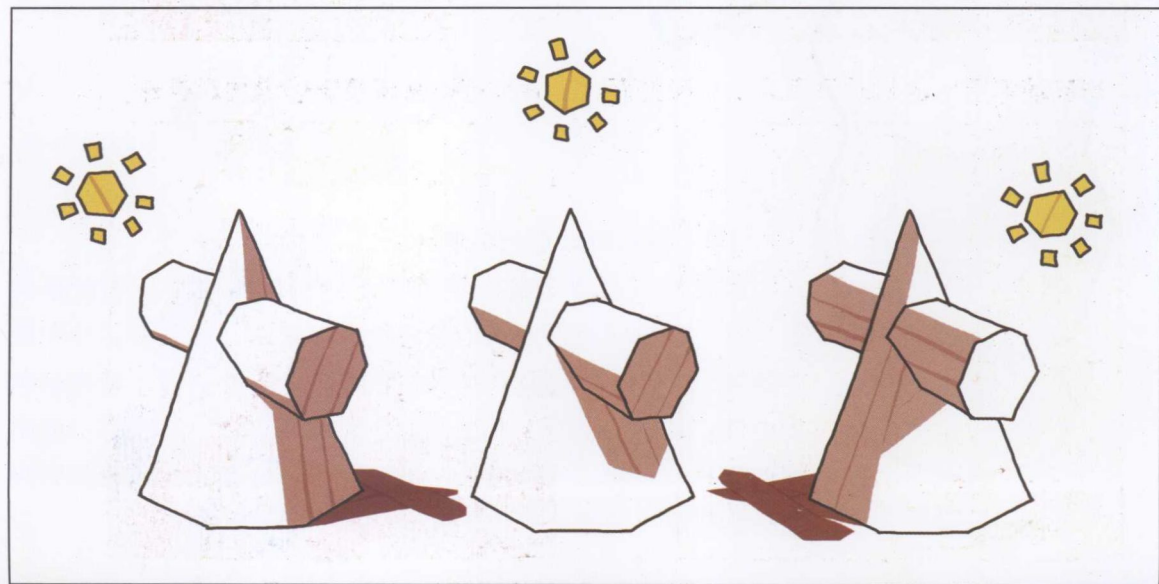
5. 光影效果

我们在绘制过程中要注意同一物体的不同部位或同一画面中的不同物体的光源要统一。要注意：

(1) 不同几何形体在同一光源下的明暗效果。

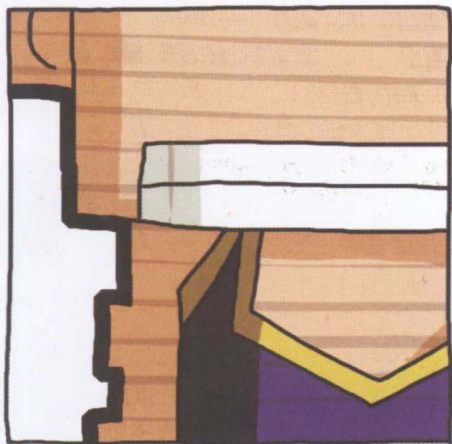
(2) 相同几何形体在不同光源下的明暗效果。

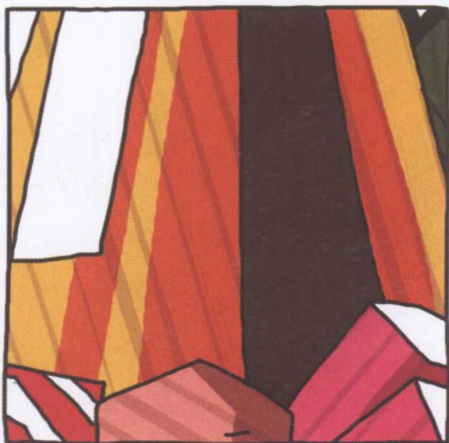
(3) 明暗的分类：高光、亮面、明暗交界线、暗面、反光和投影。

(4) 不同材质物体的明暗。

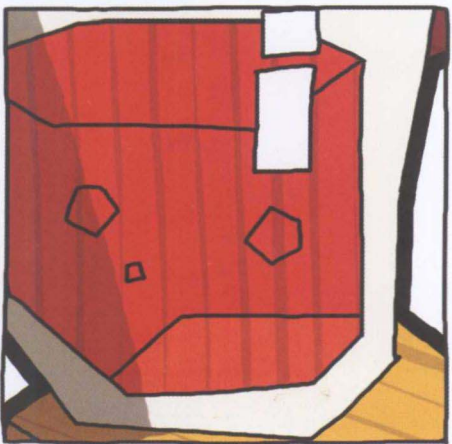
※粗糙、哑光的材质只表现亮面、暗面和投影即可。

※金属等光滑的表面强调高光、明暗交界线和反光。

※玻璃等透明的材质只表现高光和亮面，有时也可以强调投影以增加深邃感。

三、色彩心理

色彩心理学是十分重要的一门单独学科。色彩通过视觉传达到感知，再升华到记忆、思想、意志、象征，人心理的反映和变化是非常复杂的。大部分人对色彩的感受会慢慢积累转化成对色彩的心理规范，而色彩的搭配和应用，应遵循这种规律。在POP海报中，根据海报的书写内容、放置场所、针对群体等因素，我们应该学会利用色彩心理学来进行合理的色彩搭配。

下面我们来看看色彩会对人们产生怎样的心理作用。

黑色

黑色的表现力极强，象征权威、高雅、低调、创意；在某种情况下也有表示罪恶、恐怖、黑暗、死亡、阴暗的一面。黑色属于中性色，比较容易与其他颜色搭配。

灰色

灰色象征诚恳、沉稳、考究。其中的铁灰、炭灰、暗灰，会散发出智慧、成功、权威等讯息；中灰与淡灰色则带有哲学家的沉静。灰色属于中性色，比较容易与其他颜色搭配。

白色

象征纯洁、神圣、善良、信任与开放；也会给人朴素、高雅、平淡、低调的感觉。白色也属于中性色，容易与其他颜色搭配。

蓝色

蓝色是灵性、知性兼具的色彩，在色彩心理学的测试中发现几乎没有人对蓝色反感。明亮的天空蓝，象征希望、理想、独立；暗沉的蓝，意味着诚实、信赖与权威。正蓝、宝蓝在热情中带着坚定；淡蓝、粉蓝可以让自己、也让对方完全放松。蓝色在设计中是应用度最广的颜色。

其中深蓝色象征权威、保守、中规中矩与务实。使用深蓝色时，配色的技巧如果没有拿捏

