

紅配綠讓人想到聖誕節！

用色彩產生立體感！

線條可以分隔出立體感的形狀，明暗可以區分出立體感的光影層次，然而大多數人比較少不知道的是「色彩」的運用方式。

單純只是將明暗的立體層次改為有顏色的，並不是色彩的立體效果，色彩主要是可以呈現出「立體感的深度」！

有些美術創作者可以憑直覺運用色彩創造出這樣的立體效果，而這種方式卻是大部分透視與色彩學書籍中所忽略提及的部份，甚至連許多職業級的美術創作者都不一定知道這種上色足以產生立體，所以鮮少有人知道這該怎樣運用顏色營造空間感，成為口耳相傳的秘技！

色彩學基本上有「色相環」可以讓我們了解「相近色（類似色）」與「對比色（互補色）」的差異，簡單來說就像紅色、橘色、黃色都屬於溫暖的色彩，藍色、青色、綠色都屬於寒冷的色彩，相似的色彩就是「相近色（類似色）」，而「色相環」相對角度的色彩，就稱為「對比色（互補色）」，而色彩產生的深度效果就是從「對比色（互補色）」延伸出來的繪畫方式。

「對比色（互補色）」是色相環圖表中，位置完全處於對角線的兩種顏色，譬如：紅色x綠色、黃色x紫色、青色x澄色……等，換句話說，我們可以嘗試將距離自己較近的部分都描繪成溫暖的色彩，距離較遠的塗成寒冷的色彩，在視覺上就可以產生出具有深度的感覺。

色彩營造的立體感沒有黑白如此分明，但是卻比較接近現實當中的顏色變化，仔細觀察我們生活週遭的陰影就會發現，其實看似漆黑的影子，也都會包含著許多色彩，我們藉由對比色的色彩變化，嘗試靠近一些真實的立體感吧！

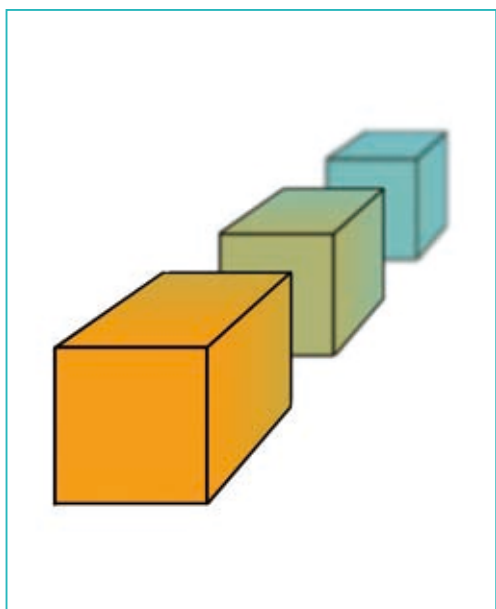
13

- 1 達文西使用「空氣透視法」繪畫出名作「蒙娜麗莎的微笑」。

- 2 色彩的部份，可以看出是暖色系在前、寒色系在後的對比色立體效果。

- 3 對比色彩可以產生立體效果以外，因為遠近，近者清晰，遠處模糊，也是「空氣透視法」。

- 4 我們假想成在一個箱形盒子裡，更容易理解「空氣透視法」的運用方式。

二、繪圖基礎知識

空氣透視法所創造的上色方式

達文西使用「空氣透視法」繪畫出名作「蒙娜麗莎的微笑」，然而大多數新生代的美術創作者並不熟悉「空氣透視法」這專有名詞，前述使用對比色營造立體效果，也是「空氣透視法」的手法之一。

「空氣透視法」是模擬物體因為距離的遠近，受到大氣層與空氣折射的一些光學作用所呈現的顏色變化，導致景深層次更為深邃的錯覺，距離越遠，造成的光線散射情形越明顯，影像就會越偏藍與模糊，色彩飽和度也越低。

我們用三菱鏡讓光線曲折出來，就可以看到七彩色光，而光線通過空氣中的濕氣、水分與塵埃之類的微細物會造成的散射作用也是近似的效果，散射的程度主要以光裡頭包含的顏色波長決定，波長較短的，如同藍色，散射情形最嚴重，波長較長的，如同紅色，散射情形較少。

以上述概念推論，在遠處的光線散射情形較為嚴重，因此物體顏色會偏藍，而距離較近的趨近物體原始色彩，或是較為偏紅，藉由「空氣透視法」的概念，我們可以延伸成為近距離趨近暖色系，遠距離使用寒色系這種對比色彩營造空間感的上色方式！

我們選擇一張具有遠近層次的照片作為色彩練習，以青色x澄色為例，由遠到近運用對比色彩逐漸轉換，遠處用青色，中間的距離開始做色彩變化，直到近處轉變為澄色，就可以產生出深邃的空間效果！

「空氣透視法」還包含了遠處的物體會因為散射的關係造成物體自然有模糊不清的效果，除此之外，即使不是使用冷暖色系，單純採用對比色彩繪畫遠近物體，也是可以營造出近似具有空間感的立體效果喔！

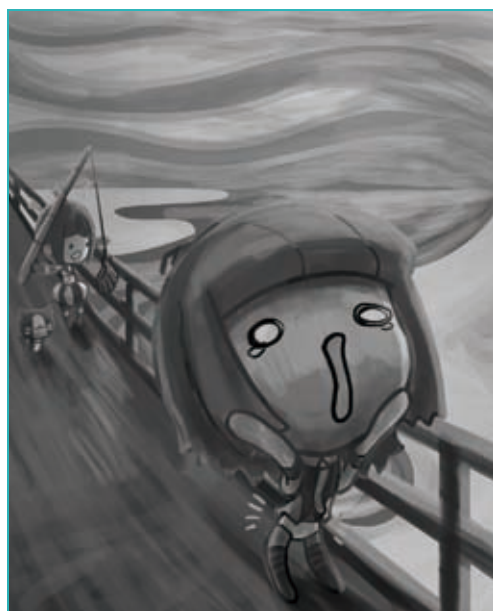
光線折射產生的奧妙！

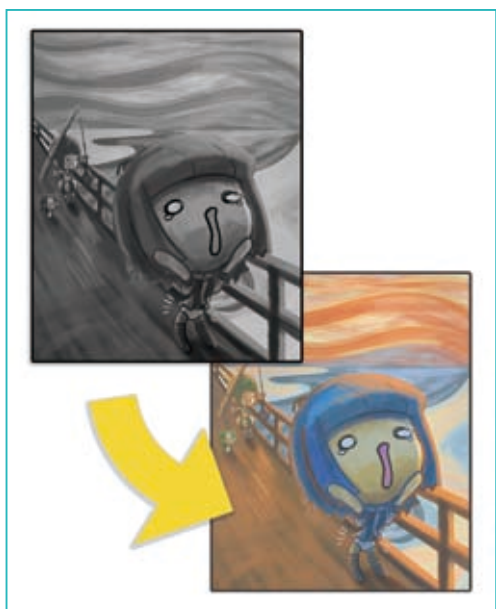
01

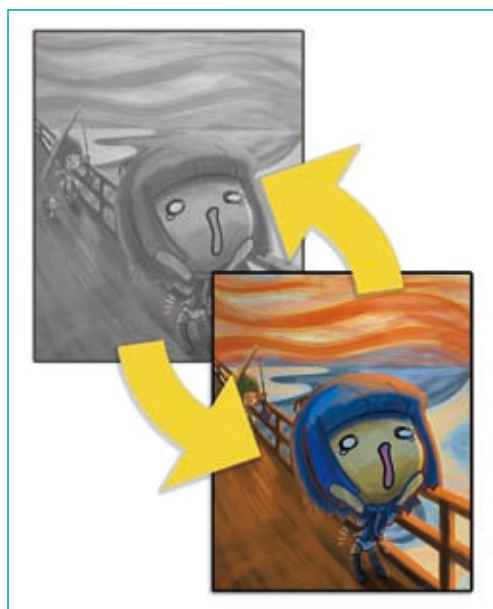
- 1 以往繪畫傳統美術時，立體感要直覺的要從色彩中創造並不容易。

- 2 所以多半有繪製「灰色畫」，也就是與彩稿一模一樣，但是單純表現明暗的圖稿。

- 3 用「灰色畫」可以讓人辨識哪些地方的用色要較為深沉做出立體效果。

- 4 CG繪圖則是可以隨時不斷地轉換「灰階」與「全彩」兩種狀態，以便檢視立體感是否正確！

化為灰色來檢視立體感吧！

灰色畫是什麼？可以吃嗎？

大多數人接觸繪圖時，都會聽到「美術的基礎是素描」，但是素描為什麼是基礎？大多數人不大能理解，若是我們從一張圖的構成來看就可以理解了，圖形基礎由線條、明暗&色彩這三種作變化組合，而素描撇除了色彩，純粹訓練線條與明暗，甚至也可以單獨訓練線條或是明暗，所以才會成為近代美術訓練當中最基礎的技巧之一。

而「灰色畫」（grisaille）使用跟素描一樣的表現方式，灰色畫是僅表現線條與明暗的美術表現。

以往傳統美術繪畫時，多半會先繪製一張灰色畫觀看畫作的明暗層次是否得宜，立體感是否充足，再使用色彩表現繪畫一張彩色的版本。

使用CG繪圖由於可以將色彩模式切換，所以可以在繪畫時，將作品轉換成灰階色彩的表現方式作為灰色畫的檢視作品明暗與立體感是否合諧。

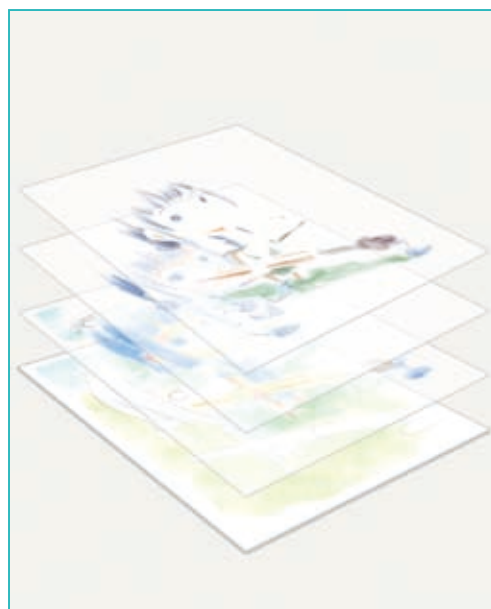
大部分的人使用線條完成草稿後，時常就很順手地直接使用色彩上色，忽略了「明暗」表現的立體與層次感，導致作品的色彩感覺非常凌亂不協調，使用傳統美術的「灰色畫」概念，讓自己作畫時可以輔助色彩協調的方式，是初學者一定要記得的喔！

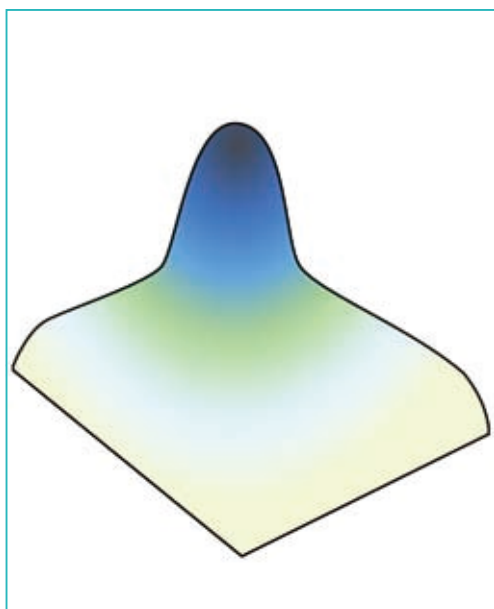
02

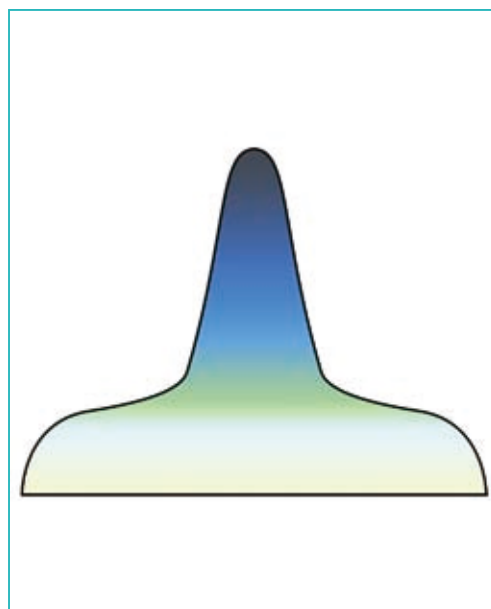
1 水彩基本上是以水溶解顏料作為上色的方式。

2 上色多半從色彩較為明亮、水分多&顏料少的先畫，再逐漸加重為色彩深沉、水分少&顏料多。

3 依照一層一層的上色步驟，我們可以將這種上色方式看成是從白畫到暗的色彩處理。

4 轉換成曲線圖，可以更清楚的看見從白上色到黑的上色層次。

電繪向上計畫

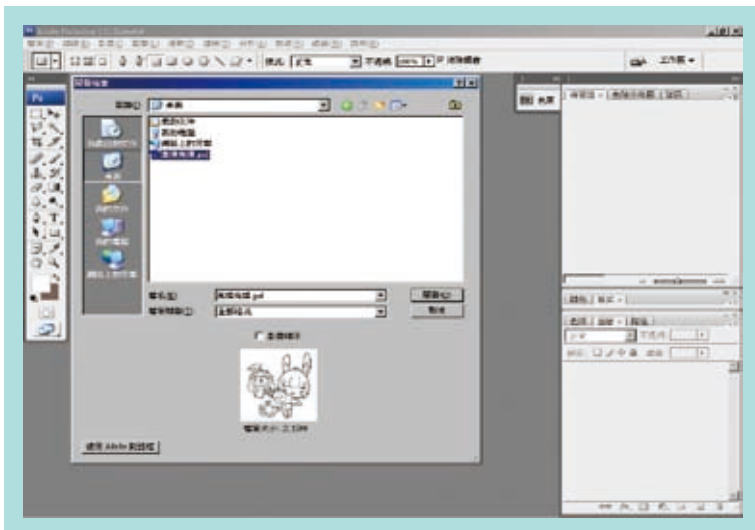

目錄
CG入門小教室
CG基礎知識
線稿製作
賽璐璐上色法
灰色畫陰影法
漸層上色法
特別收錄
編輯後記

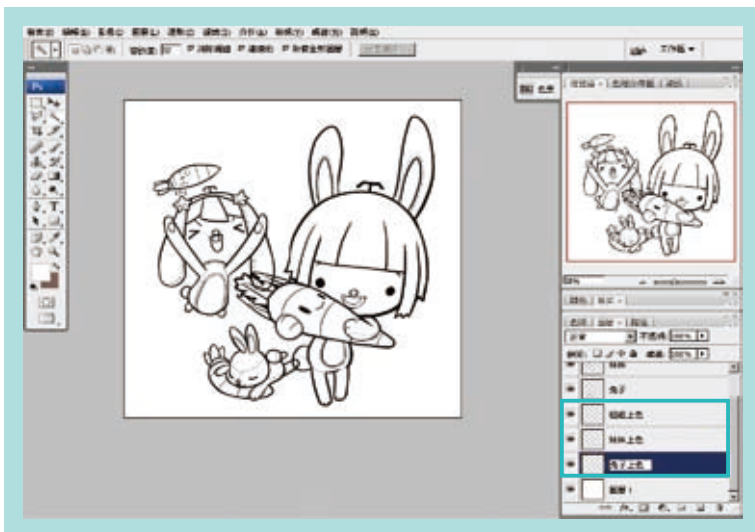
賽璐璐上色法是以色塊爲主的表現技法，以往手工繪畫的年代，要想辦法訓練將顏料塗抹均勻成色塊是非常困難的，自從電腦繪圖以後，反而成爲最容易上手的表現技法！本章節將開始帶大家進入CG的基礎上色方式！

一、上色前的圖層管理方法

在Photoshop裡開啟一張完整的線稿，以便進行上色作業。

01

線稿下方塗色和保存線稿上色法
在94頁有講述到喔！

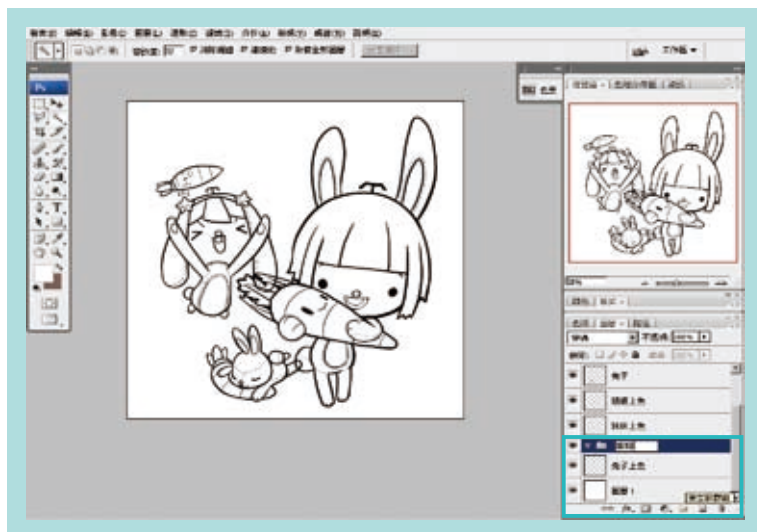
基礎賽璐璐上色法最適合使用「線稿下方塗色+保存線稿上色法」，所以我們在線稿的下方建立新圖層作為上色圖層。

02

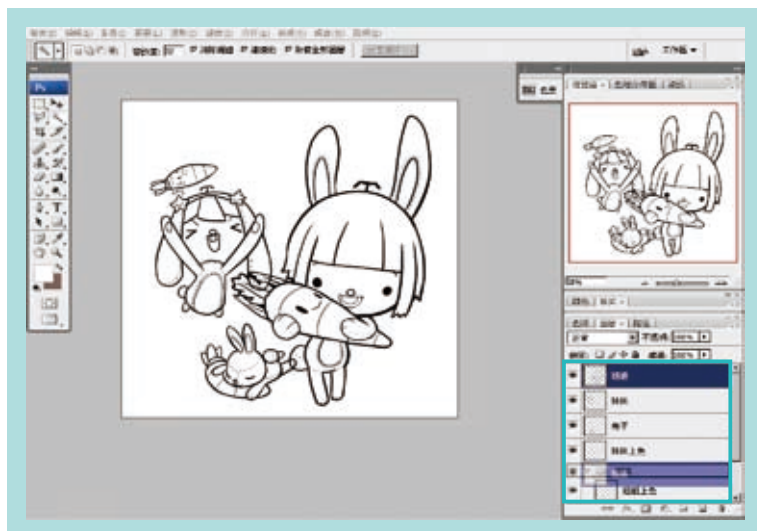
「建立新群組」是什麼？
請參考116頁吧！

03

在【圖層視窗】下方按鈕點選「建立新群組」，並且變更成自己易於辨識的群組名稱。

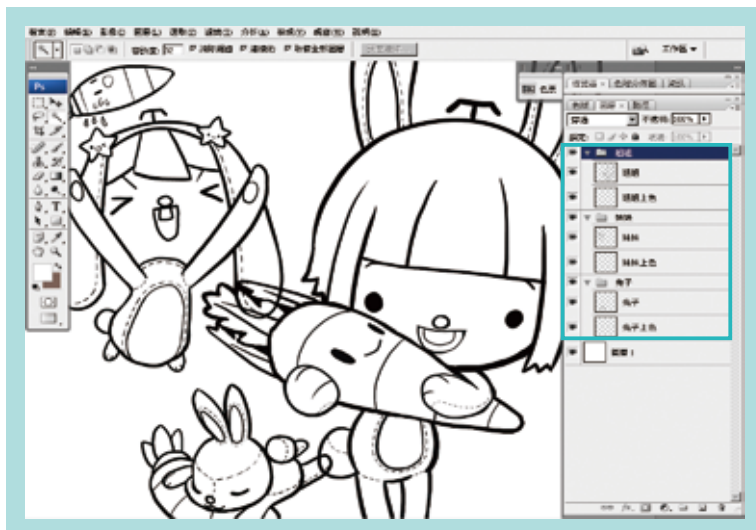
將線稿圖層和上色圖層放進建立好的群組資料夾裡。

04

放進建立好的群組資料夾裡以後，可以點選群組資料夾左方的箭型按鈕收納圖層，再次點擊即可展開觀看圖層。

05

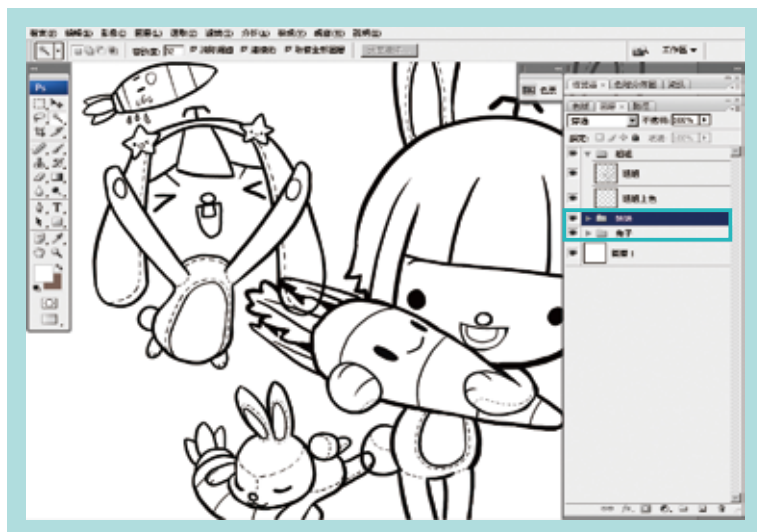
花費點時間整理圖層
可以讓上色流程簡便很多！

06

若是線稿階段就將各個線稿分開圖層做繪畫，就可以依序拖曳圖層到群組資料夾裡面分門別類。

07

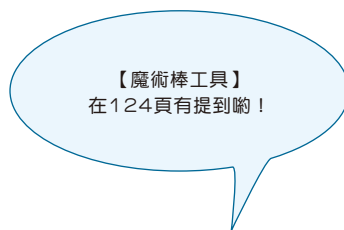
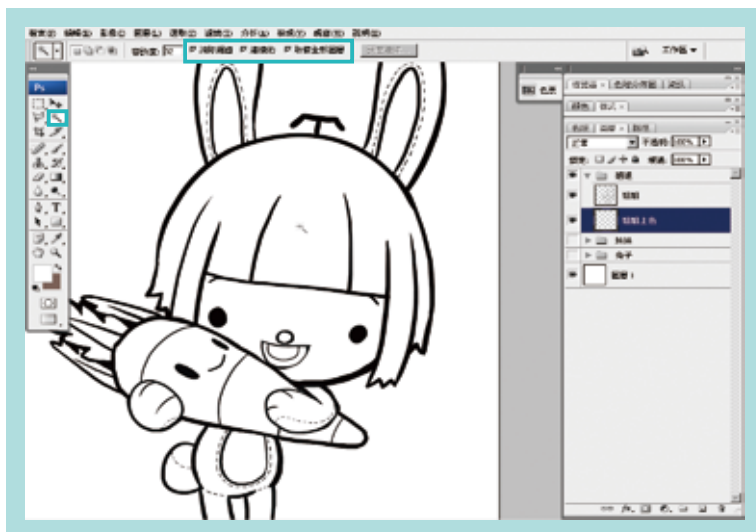
將暫時沒有要上色的群組資料夾，點擊左側的箭型符號摺疊起來收納圖層。

08

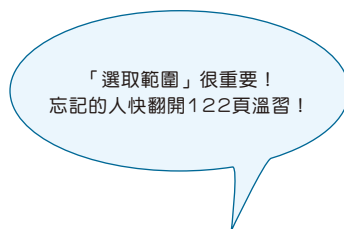
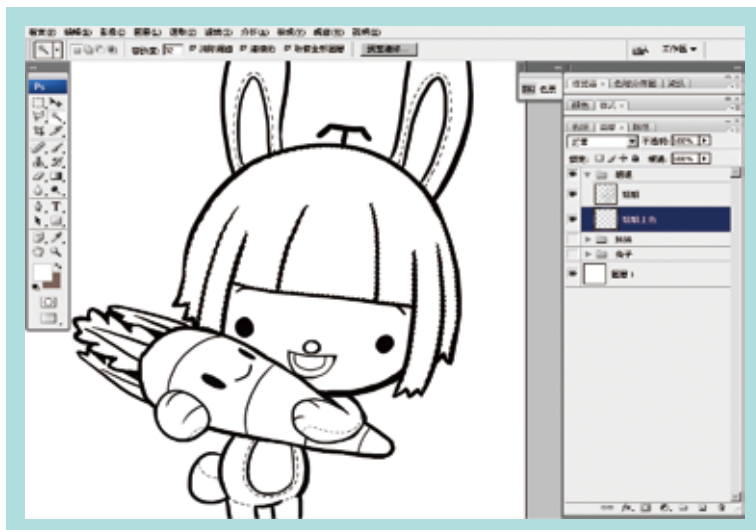
關閉「指示圖層可見度」預覽模式，就可以開始準備上色了！

二、一般使用魔術棒工具上色方式

01

選用左側工具列的【魔術棒工具】，並且將上方控制列的「消除鋸齒」、「連續的」、「取樣全部圖層」三個選項全部都要勾選起來。

02

接著我們先使用【魔術棒工具】在線稿的頭髮空白處點擊一下產生選取範圍。