

洛丽塔

珍藏版

萌系精致插画绘制技法

阿晷 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

洛丽塔

萌系精致插画绘制技法

阿蛊 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

洛丽塔 : 萌系精致插画绘制技法 / 阿蛊著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2014. 7
ISBN 978-7-80501-632-0

I. ①洛… II. ①阿… III. ①动画—绘画技法 IV.
①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第136618号

洛丽塔

萌系精致插画绘制技法

LUOLITA

阿蛊 著

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 鸿博昊天科技有限公司

版 次 2014年7月第1版 2015年9月第4次印刷

开 本 210毫米×270毫米 1/16

印 张 11

字 数 81千字

书 号 ISBN 978-7-80501-632-0

定 价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

前言

这本书讲了什么？

这是一本专门介绍萌系精致插画绘制技法的书。

萌系，相信喜欢动漫的你一定很熟悉吧：戴着蝴蝶结、扎着可爱马尾辫的女孩和鼓着包子脸、翘着呆毛的男孩，都是动漫插画中最常见的萌系代表。平时看到的萌图大多比较简单随意，而这本书将要教你画出精致到插画层面的萌系作品。

这本书包含的风格很多，有中国古装、日本和风以及欧洲宫廷等广泛的萌系造型画法，而且分成头部、动态、衣着、拟人等多个方面，讲解各种萌系绘制要点，还收录了很多独家小秘籍呢。

这本书有什么用？

● 这本书相当于一份名家插画课的详细课堂笔记。画前使用它可以系统学习，画时使用它可以随时查阅技巧，专业而实用。

● 这本书的案例丰富，绘制非常精致，不但可以作为绘画教程，而且可以作为画集来欣赏和收藏。

● 这本书的书末专门收录了部分案例的精彩线稿，复印或透写下来，可以直接练习上色，巩固书本的学习。

这本书的作者是谁？

本书的作者阿蛊（另一个笔名为虫血君），是自由插画师和游戏原画师，为《画匣子》等众多杂志绘制封面或插画。阿蛊的绘画才华已经有目共睹，而在编绘书稿的过程里，她的细心、严谨和守时更让人印象深刻。以后想要和阿蛊一样走上商业绘画道路的你，一定也要修炼出这些专业素养噢！

经历了漫长的筹备、编绘等流程，这本满载着作者和编者心意的书终于与你见面了，希望你读完它能有所收获，并越来越多地享受到绘画的乐趣和成就感！

编辑小源
2014年6月

目录

第一章 一起来认识萌系插画

萌系插画基本画法	3
绘制工具软件介绍	3
Sai常用画笔、功能设置及效果介绍	4
萌系插画颜色搭配	8
糖果系配色	8
森林系配色	8

第二章 萌系可爱人物

萌系人物的造型特点	10
人物脸部五官绘制	11
脸部的绘制	12
眼睛的绘制	14
喜怒哀乐的表情	17
各种发型的绘制	18
女孩子的发型	19
男孩子的发型	24
萌系人物常用动态及组合	28
站立与静坐	28
奔跑与跳跃	33

第三章 萌系闪闪衣橱

现代装	37
春季装扮	37
夏季装扮	44
秋季装扮	47
冬季装扮	50

特色古近代服装	53
汉服造型	53
民国风学生装	56
仙侠服装	59
森系服装	62
欧风服装	65
精致的搭配物件	68
帽子	68
蝴蝶结	70
四季服装组合	72

第四章 萌系有爱拟人

如何将事物拟人化	74
动物的拟人	75
布偶猫的拟人	75
鸳鸯眼大白猫拟人	82
苜蓿草拟人	90
银杏拟人	97
食物的拟人	106
抹茶味甜点拟人	106
和风包装的金平糖拟人	116

第五章 绘制完整的萌系插画

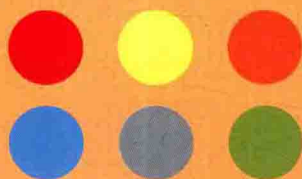
古风荷花少女	126
鹤童	136
草莓大作战	145
鬼将	156

特别收录

萌系精致线稿	164
--------------	-----

01

第一章 一起来认识萌系插画

“萌”这个字大家都很熟悉，原意是指植物发芽或事物的发生，但是后来日本的动漫爱好者用它来形容极端喜好的事物，通常是可爱的动漫女性角色，并一度火到与“秋叶原系”等词语一同选入日本的流行语大赏。

随着动画和游戏文化的日益发展，“萌”被广泛用来形容样貌可爱、讨人喜欢的动漫形象，而且逐渐形成了一定的审美标准，比如对于很多男性来说，萝莉、猫耳是他们喜欢的萌系要素，而对于女性来说，正太、虎牙等则是她们脑海中的萌系代名词。萌系插画就是指以这类形象为主题的插画作品，深受广大动漫爱好者的喜爱。

萌系的内涵很丰富，不仅针对角色的外表，还针对角色特定的性格。但想要以性格来体现必须给角色设定丰富的背景和复杂的剧情，而从外表上表现则相对直观和简便。现在，就请跟随这本书来练习从造型角度绘制萌系插画作品吧。

萌系插画基本画法

简单大致地了解了萌系插画之后，我们就要开始学习如何绘制了。绘制的方法有很多，常见的是以下三种。

- 1.在纸上直接绘制上色。
- 2.在纸上绘制线稿，扫描进电脑上色。
- 3.在电脑里直接完成草稿和线稿，然后电脑上色。

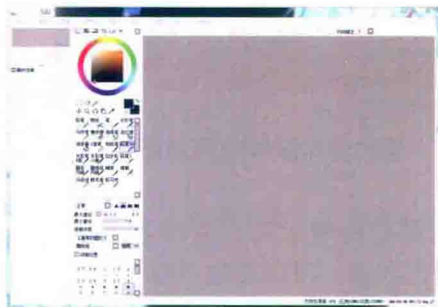
由于萌系造型的主打因素是可爱，而电脑绘图软件如Photoshop、Sai等又能最大限度地体现精致的可爱度，所以本书所讲解的绘制方法为第三种，也就是全电脑无纸绘画。

绘制工具软件介绍

进行电脑绘画，你要准备一块手绘板和一台装有绘图软件的电脑。手绘板也称数位板，通常由一块板子和一支压感笔构成，是电脑绘画最不可或缺的工具。市面上手绘板的品种很多，国产的品牌如友基，价格偏中下，适合刚接触板绘的新手使用，性价比比较高；全球顶尖的品牌如和冠（Wacom），价格稍贵，配置也比较高，适合进阶和专业画手使用。软件方面，目前最实用的动漫插画绘图软件通常为Sai和Photoshop。本书的配图都是使用这两个软件配合和冠影拓四绘制的。

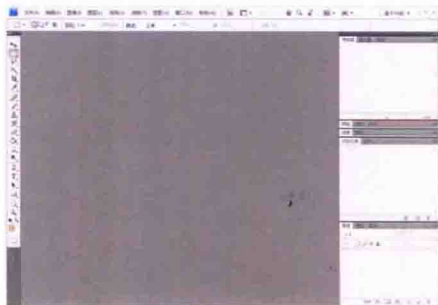
★ ★ 绘图软件Sai

Sai是现在很多画手绘制插画的首选软件之一。因其软件小，内存占用率少，画笔类型多样化，纸张材质也十分丰富而备受画手青睐。从网上下载Sai很方便，即下即用，无须系统安装。

Sai的缺点是无法绘制大尺寸的图，无法输入文字，无法拖动选区直接绘制圆形等常用几何形，滤镜库比较匮乏，不太方便下载一些插件，因此常与Photoshop配合使用。

★ ★ 绘图软件Photoshop

Photoshop，以下简称PS，同样是很多画手绘制插画的重要软件。它的优点是可以绘制非常大尺寸的插图，笔刷丰富，并且不仅限于软件自带的笔刷，在网上还有庞大的外挂笔刷库。PS的滤镜功能也十分丰富，在网上可下载的外挂滤镜也非常多。与Sai相比，PS软件本体比较大，配置不高的电脑绘制大图的时候容易卡顿。根据个人喜好，PS既可以成为绘图的主要软件，也可以成为强大的后期处理软件。

Sai常用画笔、功能设置及效果介绍

★常用画笔参数及效果

绘制线稿的画笔参数设置

铅笔30工具，是一种用来勾线的笔刷。如果所下载的软件版本中无该画笔，可以用下文的普通铅笔工具，设置好以下参数同样可行。

下图是该画笔在不同尺寸下画出的效果。参数方面要注意的有两个地方，如左图橙色框内，一是笔刷浓度不要设置到100%，这样线条不会太过实在，看起来比较透气；二是选择“画用纸”纹理模式，这样画出来的笔触带有明显的纹理，使得线条不生硬，富有变化。当然，根据个人喜好，也可以选择其他纹理无纹理的画笔。

小提示

画笔参数是灵活而有个性化的，不同的参数设置出来的效果各不相同。要多多尝试运用不同的参数来绘制图画，以找到最适合自己的参数设置。

铅笔工具，是最普遍的上色工具。

一般填充底色都会用到的上色笔就是铅笔工具，常用笔刷浓度为100%。如果每次都能把线稿的线条封死的话，可以直接用油漆桶工具填充。但如果线条不能封死，那使用铅笔工具来上色就比较方便了。

马克笔工具，本书中进行颜色深入刻画的画笔。

本书中所有案例画作的深入刻画过程都使用了该画笔，它能够将两种颜色柔和地过渡在一起并且保留了笔触。

两种颜色

用马克笔工具柔和过渡

同样还是马克笔工具，这里的参数稍有变化，具体参见左图橙色框内，将马克画笔添加了扩散和噪点的效果，同样能起到将两种颜色糅合在一起的效果，只是笔触的效果发生变化。这种画笔在做一些特定的过渡效果时也会经常用到。

两种颜色

用马克笔工具柔和过渡

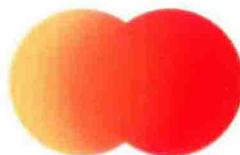
常用处理特殊效果的画笔参数设置

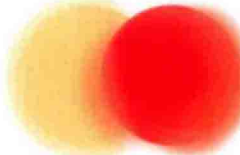
水彩笔工具，是本书中绘制一些特殊效果时用到的画笔，比如眼睛的柔化效果。

它主要的作用是将颜色柔化扩散开来，没有明显的笔触，类似于Photoshop中的模糊效果。两个颜色能产生混合渐变的效果，一个颜色的边缘产生柔化扩散的效果。

混合渐变

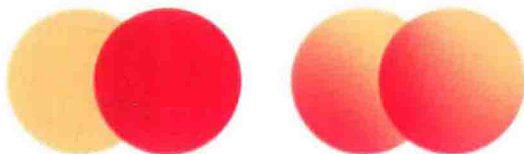
柔化扩散

喷枪工具，用来喷涂颜色渐变的画笔。

Sai中没有Photoshop里那种可以直接做渐变效果的工具，只能靠喷枪工具在中小范围内做出颜色渐变，效果也不错。

两种颜色

用喷枪工具做出渐变

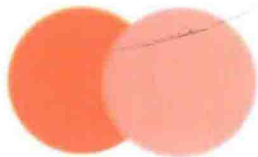
本书中的案例基本是靠以上这几种画笔工具设定相应参数来完成的，工具和参数其实因人而异，大家练习时也可以根据自己的喜好和习惯来调整。

★ 常用图层效果及一些小功能

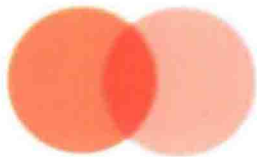
图层混合模式：正片叠底

两个图层都着上颜色，将在上面图层的图层模式设为正片叠底时，它在下面的图层上所起到的效果如下图所示，绘制阴影的时候经常使用该模式。

混合模式 正片叠底

正常模式

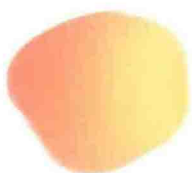

正片叠底模式

图层混合模式：发光

两个图层都着上颜色，底色为肉色，给上面的图层喷上黄色。将在上面图层的图层模式设为发光时，它在下面的图层上所起到的效果如下图所示，一般绘制发光的物体或者光效的时候经常使用该模式。

混合模式 发光

正常模式

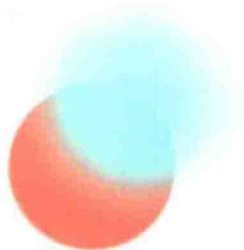

发光模式

“锁定图层不透明度”选项的简单运用

- ☒ 锁定图层不透明度
- ☐ 剪贴图层蒙版
- ☐ 指定选取来源

在同一个图层上，一个色块已上好底色，如果想在同一个色块上继续上色深入，通常可以勾选“锁定图层不透明度”，可以防止新上的颜色涂到原底色范围之外。

未勾选“锁定图层不透明度”

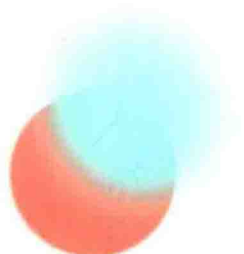

勾选“锁定图层不透明度”

“剪贴图层蒙版”选项的简单运用

- ☐ 锁定图层不透明度
- ☒ 剪贴图层蒙版
- ☐ 指定选取来源

在两个图层上，一个色块已上好底色，接下来想要在这个色块上进行继续的上色深入。为了防止新上的颜色涂出底色范围之外，通常可以勾选“剪贴图层蒙版”。（这类情况通常出现在绘画后期需要叠纹理的时候）

未勾选“剪贴图层蒙版”

勾选“剪贴图层蒙版”

小提示

请特别注意本页这两个选项的区别，“锁定图层不透明度”适用于同一个图层上的多重上色，“剪贴图层蒙版”则适用于两个图层上的叠加上色。

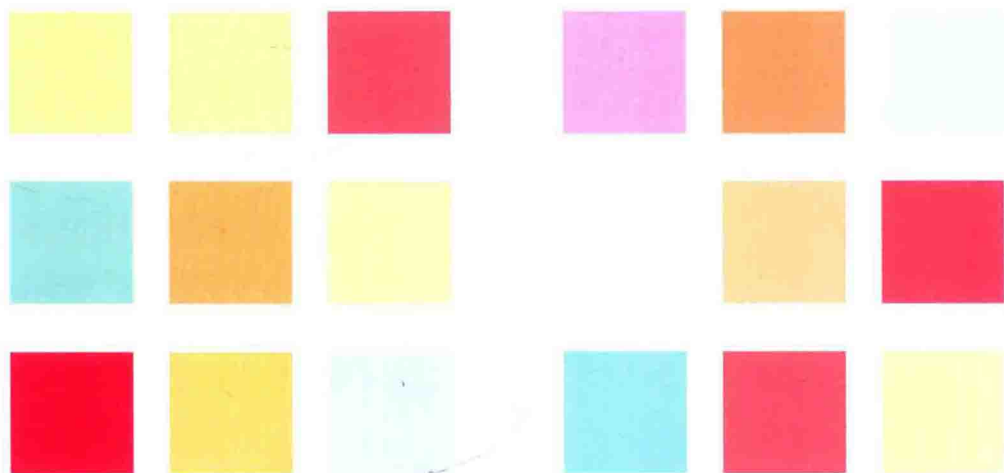

萌系插画颜色搭配

萌系配色和其他风格的插画配色有一定区别，常见的有糖果系甜美配色和森林系自然神秘配色。在绘画过程中你也可以不断尝试更多配色并保存下来，作为后续的参考。

糖果系配色

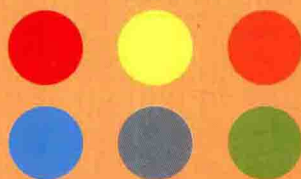

森林系配色

第二章 萌系可爱人物

萌系人物的造型特点

萌系角色对于不同的人群来说定义千差万别，但大部分人公认的萌系角色一般都是Q版或年幼儿童的身体比例，因此萌系角色通常以萝莉、正太以及Q版的造型出现，并具备大眼睛、兽耳、眼镜、双马尾等让人觉得可爱的要素。现在就一起来详细学习怎样绘制吧。

人物脸部五官绘制

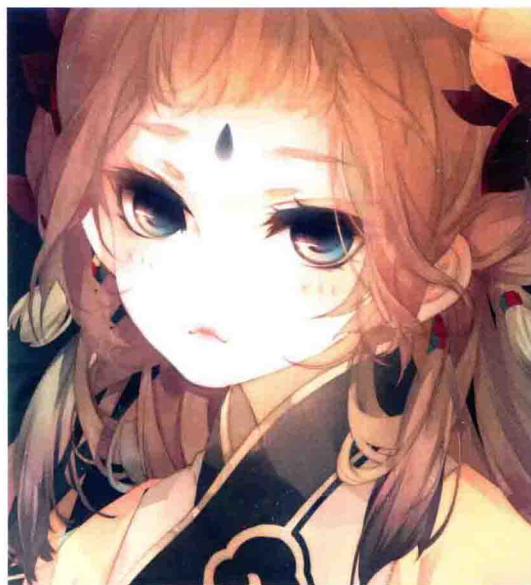
萌系人物造型中，通常最能吸引眼球的是脸部，脸部往往能第一时间表达出角色的情绪和性格等直观印象。给人以可爱、怜爱之感的萌系人物则更加依赖于这一点，下面的四个例子就从脸部充分表现了人物的可爱度和不同性格。

眼角略向上挑，略带忧郁的邪魅小少年

眼睛、眉毛、嘴巴都微向下撇，给人无辜灵动感觉的小萝莉

眼睛微挑，性子较倔的女孩子

眼睛很大，天真纯良的小正太