

用SAI 描绘可爱的 女孩子

[日]晴朗牧场 编著
王 森 译

- ♥ 充满魅力的眼睛和表情。用“柔光”营造透明感
- ♥ 活用蒙板功能，使上色更有效率
- ♥ 重阴影再现头发的柔软质感
- ♥ 绘画风、时尚写真风、动画风，不同风格的最终润色

用SAI 描绘可爱的 女孩子

[日]晴朗牧场 编著
王 森 译

辽宁美术出版社
沈阳

SAI DE ONNANOKO WO KAWAIKU KAKOU!

©2011 sideranch. All rights reserved

First published in Japan in 2011 by ASCII MEDIA WORKS INC.

Simplified Chinese translation rights arranged with ASCII MEDIA WORKS INC.

Through Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo

©2013, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由日本ASCII MEDIA WORKS INC.授权辽宁科学技术出版社在中国范围独家出版简体中文版本。著作权合同登记号：06-2012第191号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

用SAI描绘可爱的女孩子 / 日本晴朗牧场编著; 王森译.
—沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2013.2

ISBN 978-7-5381-7806-7

I. ①用… II. ①日… ②王… III. ①动画制作软件 IV.
①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第297853号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁美术印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 10

字 数: 100千字

出版时间: 2013年2月第1版

印刷时间: 2013年2月第1次印刷

责任编辑: 宋纯智 朱悦玮

责任校对: 栗 勇

书 号: ISBN 978-7-5381-7806-7

定 价: 42.00元

投稿热线: 024-23284367

邮购热线: 024-23284502

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/7806

序言

说到电脑插画，恐怕大家脑海中首先浮现出来的就是各种少女插画吧。不管是浏览 PIXIV 网站的投稿作品，还是各种绘画的展示板，大部分都是少女主题的插画，而且被描绘出来的少女魅力也赋予了插画更加生动的吸引力。

华美的少女插画给了绘画师极大的创作发挥空间，因此不管男女画家都很喜欢创作少女插画，而且大部分人都是怀着“画出自己心目中最可爱少女”的心情来创作的，所以绘画师的人气也很大程度的受到他们所创作的少女插画水准的影响。

少女插画不仅在网络上受到追捧，最近很多商品也以少女插画之“萌照”作为包装宣传等被应用在很多其他场合，受到很多人的喜爱，由此出现了一大批“想看少女插画”和“想创作少女插画”的人群，那么如何才能画出华美的少女插画呢？

不管是梦幻世界的空灵女子，还是懵懂可爱的纯真少女，少女插画有着各种各样的风格，需要根据不同的类型采取不同的画法。另外女孩子不管是发型还是身姿都区别于男生，特别是通过服装和装饰品的绘制更能渲染出女孩子的独特魅力。

本书主要是以少女插画为主题，阐述作为绘画师如何创作少女插画的各种方法，如何在绘画创作中表现女孩子特有的可爱感、柔弱感、华美感，相信通过阅读本书，您一定可以有所收获。

最后希望不管是绘画初学者还是专业绘画师，在阅读本书后如果可以认识到创作少女插画最重要的是表现人物的独特魅力，并且参考书中讲述的绘画方法创作出更加优秀的作品的话，我们将不胜荣幸。

全体创作人员

* 本书中大多使用 Paint Tool SAI 绘图软件，因此书名的开头是“SAI”。不过即使所用的软件不同，绘制方法，混合模式或者不透明喷涂以及工具的区分，色彩的调整等基本操作都是相通的，因此不管是用 SAI 还是其他软件都可以操作。

CONTENTS

目录

本书配图：和靖

第1章 如何在插画中描绘出少女的特有气质

描绘少女插画的注意事项 008

作品1 印象风格——怀抱玩偶的萌系少女

绘画 / 文章：步子 010

插画中少女发型的区分 017

作品2 华美风格——点缀在美妙装饰物中的少女

绘画 / 文章：哈利卡萌 018

作品3 梦幻风格——空灵世界中的读书少女

绘画 / 文章：卡卡 030

第2章 如何在插画中展现少女的魅力

作品1 以仰视角度描绘玩游戏的少女组合

绘画 / 文章：昼间行灯 042

作品2 花舞少女

绘画 / 文章：恋 054

作品3 泳装少女写真

绘画 / 文章 : 珈琲贵族 074

第3章 如何绘制绚烂缤纷的少女插画

作品1 璀璨平安夜的帅气少女 (水彩漫画风)

绘画 / 文章 : 零吉 084

作品2 红叶飘舞中的和服女子

绘画 / 文章 : 葛西心 104

作品3 聚会的魔法少女

绘画 / 文章 : 安娜 120

作品4 穿水手服的少女

绘画 / 文章 : 木五倍子 132

作品5 魔幻世界的铠甲女战士

绘画 / 文章 : 五十铃 148

阅读本书的注意事项

本书以“少女插画”为主题，通过解析 11 位绘画师的插画作品，详细阐述了使用电脑绘制少女插画的操作方法。根据作品风格分列 3 章，每章各有侧重进行了解。

首先在第 1 章的作品中，重点阐述了人物风格和饰品的搭配以及色调的使用方法。除此之外还以图解的方式讲解了一些绘画的注意事项，“描绘少女插画的注意事项”和“插画中少女发型的区分”两篇内容请结合作品解析一并阅读。

然后在第 2 章的作品中，主要介绍了以朦胧背景衬托人物魅力的插画作品。3 部作品虽然各有侧重，但是在各自的绘制创

意方面都非常值得参考。

最后在第 3 章的作品中，汇集了各种风格的女孩子插画，重点阐述她们各自的搭配、服装以及不同风格的绘制方法。

另外在作品解析中穿插了一个专栏，讲述“服装造型和装饰品”的绘制方法，作为少女插画的重要部分，如何绘制服饰才可以更好地衬托人物的性格，我们以各种服装造型和装饰品的绘制方法为例进行了专栏解析。

书中作品大多使用 SAI 绘图软件，因此书名的开头是“SAI”，不过即使所用的软件不同，关于混合模式或者不透明喷涂，工具使用的区分等基本操作都是相通的。

第一页刊登的是各作品的完成图。在对应用软件、绘画注意事项以及关键细节进行解说后，过程讲座就正式开始。

按照绘画顺序出现的画面，以及使用工具与功能等画面截图进行详细的解说。

第1章

如何在插画中描绘出少女的特有气质

绘制重点——并非单纯绘制少女形象而要突出少女的独特气质

难点问题——如何才能表现出少女的可爱美丽呢？我们将在本章的实例中通过对服装、发型、饰品等绘制方法的阐述讲解这个问题。

※第1章“作品1”中介绍的作品。（作画：步子）

❖ 描绘少女插画的注意事项 ❖

如何才能能在插画中表现出女孩子特有的美丽呢？我们将在以下内容中对相关注意事项进行详细的说明。

插画：继续开始

1) 首先要画出可爱的脸庞

在描绘女孩子脸部时，一定要注意整体轮廓以及眼睛、鼻子、嘴巴的位置安排和大小。眼睛大致应该放在整个脸部的中心或者中心略微偏下一点的位置，鼻子和嘴巴一定要画得小巧，这是画出可爱脸庞的窍门所在。

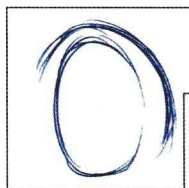

① 眼睛要画得大一些，鼻子和嘴巴小一些，脖颈柔细一些，可以在面部中心拉一个十字线，以避免比例失调，均衡安排各个部位的位置。

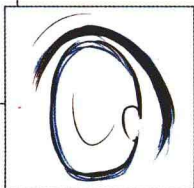
② 头发可以用大波浪的曲线描绘，不仅局限于头发，在女孩子插画中很多时候都可以采用曲线来绘制女孩子特有的柔美。

③ 最后将最为引人注目的眼睛涂上颜色，鼻子使用一点阴影操作即可，脸庞加入少许粉红色会显得更加可爱。

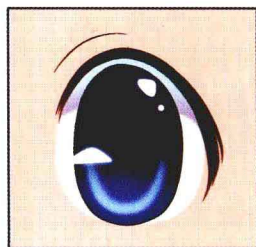
2) 其次要画出充满魅力的眼睛

① 先勾勒出眼睛的大致形状。

② 边调整睫毛的浓度边画出整个眼睛的轮廓，睫毛是女孩子特有气质的表达点，因此一定要仔细绘制。

③ 在瞳孔处多加入一些闪光可以让眼睛更富有女孩子特有的璀璨闪亮感。

在浏览插画时最吸引大家的就是人物的眼睛了，因此眼睛的绘制往往成为绘画师最下功夫的地方。虽然绘制方法因人而异，但是大多都会采用加入闪光或者调整渐变色来营造眼睛的清纯澄澈感。

3) 最后要绘制与人物相得益彰的服饰和身姿

● 头部

可以用帽子、发夹或者蝴蝶结来装饰头部，展现女孩子的可爱。

● 身姿

尽量以向内收缩的感觉来勾勒身姿，这样比较容易表达出女孩子的柔弱感和温顺感。

● 衣服

绘制少女插画时服饰方面需要足够的细致和耐心，比如可以使用百褶裙，营造出活泼的蓬松感，比较适合可爱的女孩子。

● 配饰

如果可以给人物搭配一个手提包或者抱一个玩偶，可爱感将会大大提升。

● 腿部

绘制穿裙子的女孩的话，可以搭配时尚的连裤袜或者高筒的袜子，再配上精致的小鞋子，女孩子特有的可爱感顿时跃然纸上。

* 在此介绍的各个绘制环节除了SAI之外，其他的绘制软件也同样适用。

● 收集绘画素材

关于服饰和各种搭配的装饰物件，平时可以参考一些时尚杂志或者明星的宣传照，收集一些可用的素材保存下来备用。

1 印象风格——怀抱玩偶的萌系少女

绘画 / 文章：步子

作品解析与操作指南

本篇从素描阶段到最后成品完全在电脑环境中操作，绘制时要充分运用软件的功能，注

意人物质感的刻画，以营造出柔美温馨的画质效果。

☆使用软件：SAI OS：Windows XP

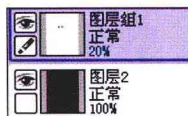
构思好题材和布局后开始作画吧~

① 勾勒出大致轮廓，将各个部位的整体布局安排好。

① 打开新建图层，用“铅笔”笔画出底稿。虽然最终完成的作品不会留下这些铅笔线条，但是作为配色的参考点一定要将素描部分仔细画好。

② 做好上色的准备，底稿只是用来做参考的，因此为了避免影响上色，可以将图层的不透明度下调至20%。

③ 给肌肤上色时，为了呈现透明感，在素描图层的下面再设置一个新图层，使用1色进行喷涂。

检查!

服装造型 装饰品

大蝴蝶结

在整体淡雅的造型中，醒目的大红蝴蝶结不但让人物显得更加可爱，而且也很好地收紧了整个画面，同时也起到了视觉上的衬托效果，让蝴蝶结旁边的大眼睛更加引人注目。

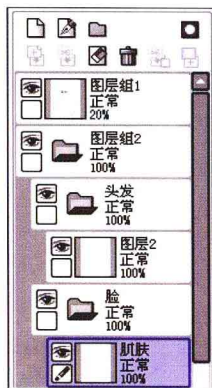
蓬蓬短裤

连衣裙下面是尽显少女情怀的蓬蓬短裤，简洁的设计更突出了少女的清纯本色。

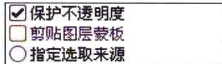

- ② 绘制脸部的细节，进行描边上色。脸庞是插画中最引人注目的部分，因此一定要仔细操作。

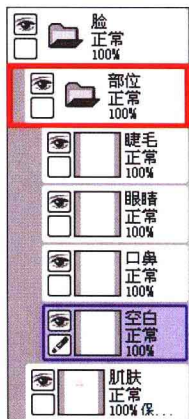
① 将“肌肤”“头发”等各个部位分别建立图层进行上色。

② 用“铅笔”笔刷给肌肤上色，将“画材效果”的“水彩边缘”调至程度3，这样边缘的线条颜色就会变深。

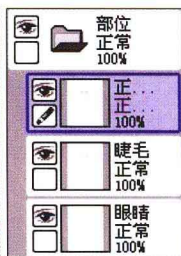

③ “头发”也和“肌肤”一样用“铅笔”笔刷上色，设定为“水彩边缘”，并且为了避免颜色溢出，“肌肤”的图层还需要勾选“保护不透明度”，最后用“水彩笔”笔刷加入面颊的粉红色。

④ 将脸庞的各个部位分别上色，首先在“肌肤”图层的上面建立图层组，然后在里面分别设置“睫毛”“眼睛”“口鼻”“空白”等图层。

⑤ 眼睛或嘴巴等个体上色时不用设定“水彩边缘”，配合“肌肤”图层直接进行绘制即可，等眼睛嘴巴的底色上完后，擦掉素描的线条就可以了。

⑥ 瞳孔部分上色时将“眼睛”图层勾选“保护不透明度”，用“水彩笔”笔刷叠加上色，最后将混合模式调至“正片叠底”，加入阴影部分和脸颊红色，整个脸部的上色就算完成了。

③ 接下来是头发和身体部分，选择淡雅舒缓的颜色，注意整体色调的统一仔细进行上色。

① 注意先后顺序，将各个部位分别设置图层。

② 一边用“铅笔”笔刷涂抹底色，一边将大致形体勾勒出来。每个图层都将“画材效果”的“水彩边缘”调至程度3来操作。

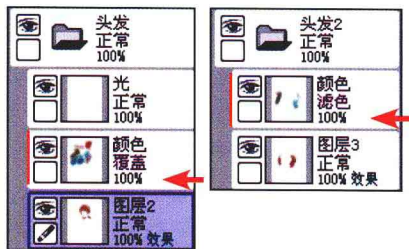
③ 脸庞周围的头发注意区分成头部和肩部两个图层来操作。

④ 头发部位不是使用“铅笔”笔刷而是“笔”笔刷，将绘画模式调至“深度”，一边控制用色一边将头发的流畅和层次感描绘出来。

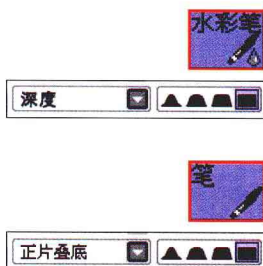
⑤ 发丝的细节描绘仍然使用“笔”笔刷，将图层勾选“保护不透明度”，笔刷的绘画模式调至“正片叠底”来操作。

⑥ 将“头发”图层的混合模式设为“覆盖”，“头发2”的图层设为“滤色”，选用“水彩笔”笔刷调出鲜艳的发色，同时勾选“剪贴图层蒙板”进行叠加上色。

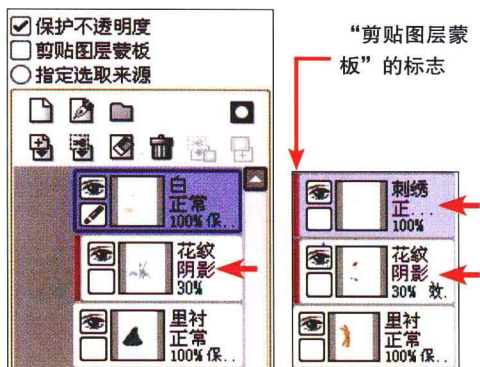
⑦ 衣服和玩偶上色时也注意将图层的“保护不透明度”勾选后再进行操作。

⑧ 衣服与玩偶的阴影和褶皱部分可以使用绘画模式设为“深度”的“水彩笔”笔刷或者设为“正片叠底”的“笔”笔刷来绘制。

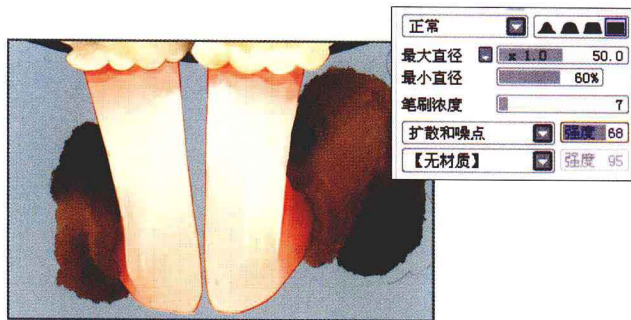
④ 通过上色将服饰和玩偶的样式细节描绘出来，充分体现质感，提升设计精致度。

① 在样式图层上面新建一个图层，勾选“剪贴图层蒙板”。

② 使用“笔”笔刷，勾画出连衣裙的竖纹和水珠等细节。如果服饰颜色比底色要深的话就选用混合模式的“阴影”，然后将之前描绘的阴影和裙摆等进行修色吻合。

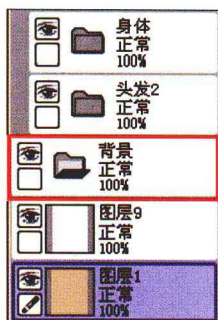

③ 为了展现鞋子的蓬松质感，可以将“水彩笔”笔刷的形状设为“扩散”，先绘制出蓬松的感觉，再用“笔”笔刷雕刻皮毛的纹理。

④ 帽子上小球的蓬松感也采用上述方法绘制。

⑤ 最后给背景上色，注意与人物的颜色搭配吻合，突出印象风格。

① 在“头发2”的下面设一个“背景”图层组，仍旧是分别设置图层依次进行上色。

② 将“图层1”的背景色调为浅米黄色。

③ 作为背景构成部分的气球、靠垫、花朵等都使用笔刷形状设为“扩散”的“水彩笔”笔刷来绘制。

④ 在“左上”图层组中，将刺绣花边和竖纹设计分开绘制。

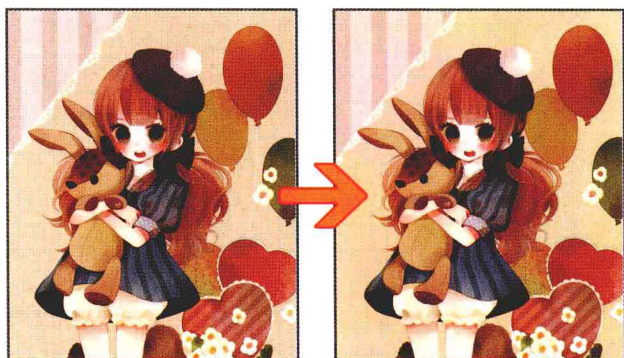
⑤ 将人物关联的图层组和“背景”图层一并放入“图层组2”。

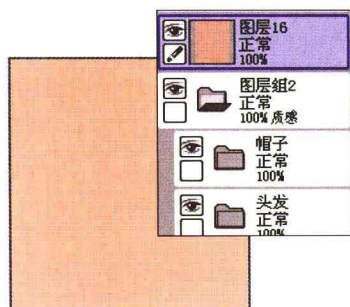
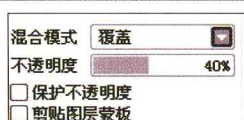
⑥ 将“图层组2”和“左上”图层组的画纸质感设定为“水彩2”，倍率设为77%，强度设为20，增加整体质感。

7 在“左上”图层组的上面新建一个图层，使用“水彩笔”笔刷将整体背景涂上缤纷的艳丽色彩。

8 将混合模式选为“覆盖”，然后结合整体色调来调整“不透明度”。

9 在所有图层的上面再新建一个图层，然后将整体画面统一喷涂暖色系的浅橙色。

10 将最后一个图层的混合模式设为“阴影”，在不破坏原色调的前提下将“不透明度”减至20%。

11 最后结合作品的整体风格，将色泽度和光亮度调至最佳，整个作品就完成了。