

一本主张
「青春、张扬、
积极、成长」
的绘画技法书。

SAI功能介绍，详细的参数设置方法。
SAI绘画与上色技巧介绍。
每个案例包含线稿分析、人物、
眼睛、服装、头饰、头发、
背景上色技法。

桜色映画编辑部 编著
五子棋、竹曲水若（绘）

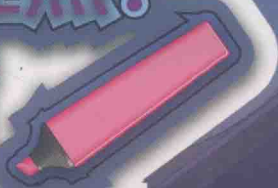

本书特色：

- 9个案例：每一幅画都代表一个故事，一种在成长过程中的生活态度。
- 一本指导绘画爱好者与板绘初学者学习SAI进行绘图上色的技法书籍。
- 两位画师分工合作，详细还原在电脑上使用SAI进行插画绘制的全过程。
- 过程简明易懂，努力做到让每一位读者都能学到有关SAI的绘画知识。
- 通过举一反三，对自己整体的绘画思路有一个更加清晰的认知。

Color
色彩狂热：

SAI 插画
上色技法

辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

Color 色彩狂热：

SAI 插画上色技法

桜色映画编辑部 编著

五子棋 竹曲水若 绘

辽宁科学技术出版社

沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

Color 色彩狂热 : SAI 插画上色技法 / 桜色映画编辑部
编著 ; 五子棋, 竹曲水若绘. — 沈阳 : 辽宁科学技术出版社,
2019.3

ISBN 978-7-5591-0871-5

I. ①C… II. ①桜… ②五… ③竹… III. ①插图 (绘画) — 绘图软件 IV. ①J218.5-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 169535 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 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁新华印务有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 12.5

字 数: 180 千字

印 数: 1~4000

出版时间: 2019 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2019 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: 潘国文

版式设计: 鼎籍文化创意 刘 晴

责任校对: 徐 跃

书 号: ISBN 978-7-5591-0871-5

定 价: 58.00 元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: mozi4888@126.com

作者前言

自我介绍

咸鱼画师一枚，坚守在冷坑底层，爱在泥潭里瞎扑腾，根据天气冷暖决定活跃度。想要在有生之年尝试各种画风，虽然任重道远，但是没有理想怎么能算是一条好咸鱼呢？！另外，我“女儿”最可爱！“库洛洛”最帅了！不接受反驳，哼！

上色

大家好！我是《Color色彩狂热:SAI插画上色技法》的上色画师兼文案讲解——竹曲水若，很荣幸能够在这里跟大家分享使用 SAI 绘图的过程和心得。

用于电脑绘画的软件有很多，虽然 SAI 并不是其中功能最丰富的一款，但胜在体积小，使用方便，基本功能也齐全，因此非常适合刚刚接触电脑绘图的新手使用。在熟悉了 SAI 的用法之后，使用起来其他绘图软件也可以得心应手了。

虽然合适的工具可以帮助我们顺利地将想法表现在画纸上，但要画好一幅画，独特的想法和勤奋的练习缺一不可。在下笔之前，我们首先要搞清楚自己想要表达的东西是什么，然后才能有针对性地选择合适的构图、颜色和绘制方式。

我们在书中介绍的绘制方式是“赛璐路上色法”，特点是拥有比较明确清晰的线稿，然后通过图层的叠加一步步地完善画面。这种方法将画面的元素拆分为一个个单独的图层，可以帮助我们更直接地将绘画目的和绘图步骤联系起来，避免不知该如何下笔的窘境。

比如说，需要增加立体感，那就新建一个阴影或者高光图层；需要丰富一下画面，那就加个特效图层吧——这也是我们在正文里着重讲解的内容哦，敬请期待。

这是我首次这么详细地一步一步分析自己绘图上色的步骤，让我对自己的绘图思路有了更清晰的认识，也希望能对你们有所帮助！

编辑印象

讨人喜欢又乖巧可爱的美少女画师。按时交稿，热爱绘画，做事认真。哇，完全看不到缺点嘛！

自我介绍

本大爷就是五子棋啦（被打）。

我大名叫吴泽权。现在的职业是一名 2D 游戏原画师。

平时喜欢玩游戏、追番、听歌。只是一个相貌平平、普普通通但不知道为什么很讨小姐姐们喜欢的五彩斑斓的“黑肥宅”啦。

线稿

夫扎好,我四渣嘎辉,色彩狂热,介四里没有看过的船新书籍,看一本,学一年,学会 SAI 不用大价钱。挤需体验三分钟,里造会跟我一样,爱像借书书籍。

哈哈,大家好,我是《Color 色彩狂热:SAI 插画上色技法》的线稿画师——五子棋。这次很荣幸能够收到邀请参加这本书的绘制工作。我也是首次画这种插画的线稿,有很多地方做得不够好,还望读者们多多包涵。

我主要负责的是本书实战内容中的线稿工作,我对构图—草图—线稿的整体思考与绘制流程都会在书中提到。

这里我们也可以先提前接触一下我的绘图思路:

有关构图:在我们下笔前,要先厘清想表达的故事画面和整体情感流露,一般我选择会起 3~4 个草稿,然后从中选择最适合的构图方式。根据实际情况,我会调整一下透视,使画面达到令我满意的程度。最后就开始根据草稿进行人物细化,修饰勾线。

有关线稿:我个人觉得绘制线稿的过程是最能练型的,根据物体不同的造型、体积、光源、质感,线条可以有多种不同的变化。而绘制线稿所需要的耐心对于初学者来说,也是必不可少的。总而言之,学习线稿是一个必经的过程。

当然,还有更多的内容在本书里等着各位发现。那么希望读者能喜欢本书。祝大家阅读愉快!

编辑印象

热爱搞事,虽然画画方面认真敬业,但会时不时地搞事(累)。

未完待续

目 录 C O N T E N T S

第一章 绘画前的准备 001

第一部分 SAI 功能介绍 002

第二部分 绘画小技巧 016

第二章 灰姑娘与童话书里的帅气王子 021

线稿解析 022

人物细化 026

眼睛上色 030

头发上色 031

服饰上色 033

背景上色 037

第三章 放学后的告白时间 042

线稿解析 043

铺色阶段 045

人物细化 047

眼睛上色 050

头发上色 054

服饰上色 057

背景上色 058

第四章 萌物茶餐厅 061

线稿解析 062

铺色阶段 064

桌布阴影 065

人物细化	067
眼睛上色	068
头发上色	070
服饰细化	072
背景细化	076

第五章 漫画社纳新中 079

线稿解析	080
铺色阶段	082
人物细化	085
眼睛上色	088
头发上色	090
服饰上色	093

第六章 街头涂鸦 098

线稿解析	099
铺色阶段	101
人物细化	103
眼睛上色	105
头发上色	107
服饰细化	109
背景细化	111

第七章 歌舞青春 115

线稿解析	116
铺色阶段	118
人物细化	122
眼睛上色	124
头发上色	127
服饰上色	130
背景细化	131

第八章 晨城 134

线稿解析	135
铺色阶段	137
人物细化	139
眼睛上色	141
头发上色	143
服饰细化	145
背景细化	146

第九章 雨遇 153

线稿解析	154
铺色阶段	156
人物细化	158
眼睛上色	160
头发上色	162
服饰上色	164
背景上色	166

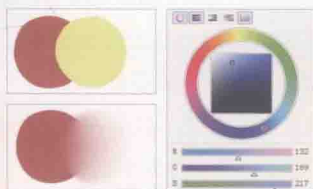

第十章 夜业 170

线稿解析	171
铺色阶段	173
背景光影	175
人物细化	177
眼睛上色	179
头发上色	181
服饰上色	183
背影细节	185

作者访谈 189

第一部分 SAI 功能介绍

工欲善其事，必先利其器。想学习如何使用 SAI 进行上色，就需要对 SAI 的基本功能有一定的了解。那么，直入主题，我们就先从 SAI 的功能性使用技巧开始入手吧！

什么是 SAI

SAI 是一款已经成功商业化的绘图软件 Easy Paint Tool SAI 的简称，是由 SYSTEMAX 开发的。2008 年 2 月 25 日，Easy Paint Tool SAI Ver.1.0.0 正式版发行。

目前 SAI 还在持续更新，新版本仍在继续开发调试中。

在正式版发行之前，SAI 是作为自由软件试用的形式对外发布的。与其他同类软件不同的是，SAI 给众多数字插画师以及 CG 爱好者提供了一个轻松创作的平台。SAI 极具人性化，其追求的是与手写板极好的相互兼容性、绘图的美感、简便的操作以及为用户提供一个轻松绘图的平台。

SAI 笔刷功能与设置

【铅笔】笔刷的设置

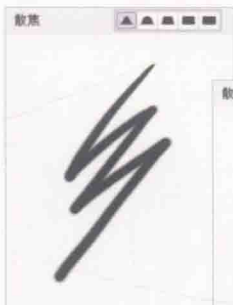
【铅笔】工具是 SAI 的默认基础笔刷之一，用途非常广泛，无论勾线或是上色都可以使用。而笔刷并不是一成不变的，在绘画过程中，我们需要不断地调整笔刷来得到更好的效果。

【铅笔】工具的详细设置面板

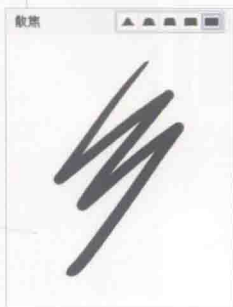
【铅笔】散焦

笔刷边缘最柔和

笔刷边缘最柔和时画出的线条

笔刷边缘最硬朗

笔刷边缘最硬朗时画出的线条

散焦影响的是笔刷边缘的模糊程度。从左到右，笔刷边缘渐渐由柔和变为硬朗。柔和的笔刷边缘可以帮助我们更好地将颜色融合到一起，而硬朗的笔刷边缘可以确定物体的形状。

【铅笔】画笔大小

画笔大小是我们在绘画过程中经常调整的参数。过大的画笔不容易控制，过小的画笔需要反复涂抹，影响绘画的效率和效果。因此，我们需要经常调整画笔大小来适应不同的物体。

画笔大小右侧的下拉三角按钮，点下也可以选择不同的画笔大小范围。

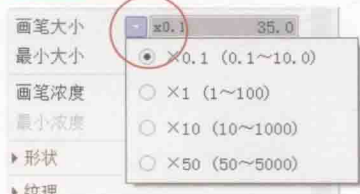

画笔（刷）大小为 35 像素时画出的线条

画笔（刷）大小为 100 像素时画出的线条

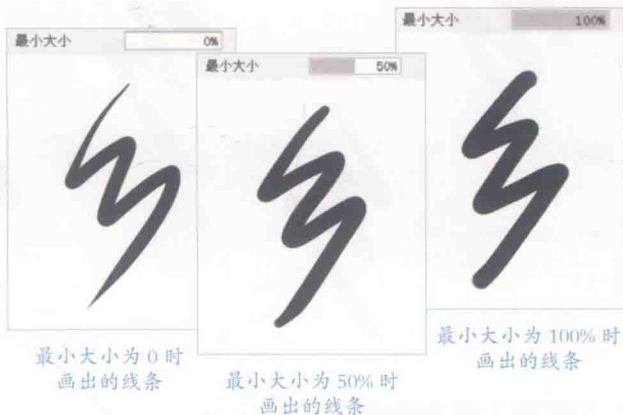
调整画笔大小的快捷键是 **Ctrl+Alt+ 笔尖拖动**，如果是鼠绘，则是 **Ctrl+Alt+ 鼠标左键拖动**

画笔大小设置面板与下拉三角按钮

【铅笔】最小大小

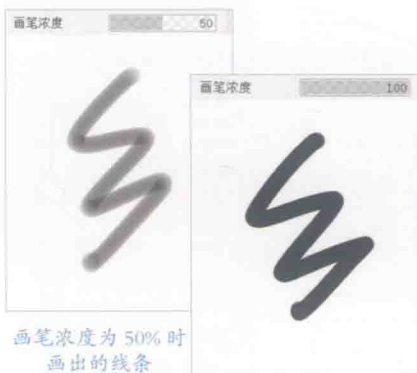
最小大小的数值是指当前能够画出的最细线条半径与当前画笔大小的百分比值。当最小大小为 0 时，可以画出粗细变化最丰富的线条；当最小大小为 100% 时，相当于画笔没有粗细变化。

最小大小为 0 时画出的线条

最小大小为 50% 时画出的线条

最小大小为 100% 时画出的线条

画笔浓度为 50% 时画出的线条

画笔浓度为 100% 时画出的线条

【铅笔】画笔浓度

画笔浓度就相当于笔刷的不透明度。画笔浓度为 100% 时，画出的颜色就是前景色。画笔浓度低于 100% 时，画出的颜色相当于半透明的前景色，实际显示出来的颜色比前景色浅，并且反复涂抹时，颜色会发生叠加，叠加到最深时就是前景色。

【铅笔】最小浓度

与最小大小相似，反映的是笔刷能够呈现的颜色浓度变化。当最小浓度为0时，笔刷呈现的浓度变化最大；当最小浓度为100%时，相当于笔刷没有浓度变化。

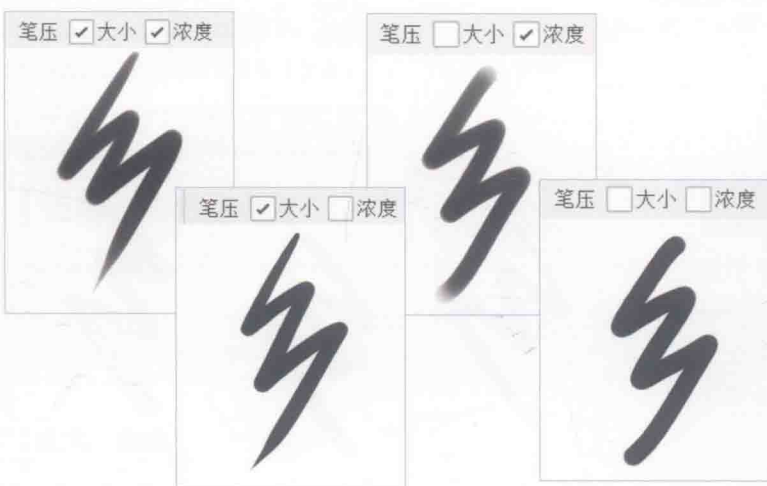
最小浓度为0时画出的线条

最小浓度为100%时画出的线条

【铅笔】笔压

笔压是数位板模拟手绘的效果。手部用力越轻，笔压越轻柔；手部越用力，笔压越重。其中，大小和浓度选项前的勾选表示笔压是否会影响笔刷的大小或浓度变化。

当没有勾选大小选项时，无法调整最小大小的数值，此时数值默认为100%。浓度选项同理。

【画笔】笔刷的设置

【画笔】工具同样是SAI的默认基础笔刷之一。相比【铅笔】工具，【画笔】工具多了混色的选项。也就是说，铅笔在颜色方面的变化仅仅表现在浓度上，只与我们所选的前景色有关，而【画笔】工具则可以与画面上原有的颜色发生反应。

【画笔】工具的详细设置面板

【画笔】混色

混色数值越大，说明画面原有颜色对我们所画颜色的影响越大。当原有颜色为蓝色，用橙色为前景色，调整混色数值可以得到如图效果。

混色数值为 0 时
画出的线条

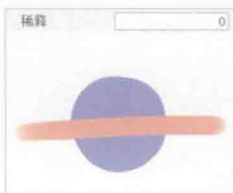
混色数值为 50 时
画出的线条

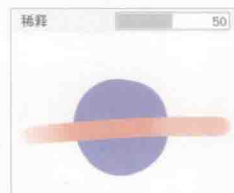
混色数值为 100 时
画出的线条

【画笔】稀释

稀释主要与原有颜色的不透明度有关，影响的是画出来的颜色浓度。原有透明度越小，画笔画出的颜色浓度也越小。稀释数值越大，这个影响也就越明显。当稀释数值为 100 时，在画布的透明区域是画不出颜色的。

稀释数值为 0 时
画出的线条

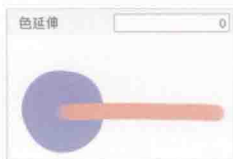
稀释数值为 50 时
画出的线条

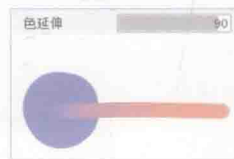
稀释数值为 100 时
画出的线条

【画笔】色延伸

色延伸表示色彩延展的能力。数值越大，延展能力越强。所延伸的颜色为第一笔接触画面后，前景色与画面原有颜色混合显示的颜色，因此色延伸经常与混色共同使用。

色延伸数值为 0 时
画出的线条

色延伸数值为 90 时
画出的线条

色延伸数值为 100 时
画出的线条

【喷枪】笔刷的详细设置面板

【喷枪】笔刷的设置

喷枪笔刷常常用于刻画边缘柔和的物体，或者用来处理颜色渐变、添加材质等。有时候我们需要刻画一些比较复杂的材质，直接用笔会增加很大的工作量，好在我们可以改变笔刷的纹理和笔尖形状，来帮助我们快速得到想要的效果。

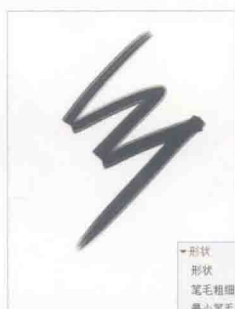
画笔中，【混色】【稀释】【色延伸】这 3 个数值互相影响，如何调整出最顺手的数值需要自己慢慢摸索。因为画笔工具拥有混色特性，所以它常常被用在厚涂的绘画技法中，以便对画面颜色直接做出调整。

【喷枪】形状

形状指的是笔尖的形状，默认的笔尖形状为【通用的圆形】，我们可以通过下拉菜单来选择其他合适的形状。注意：有的笔尖形状是没有散焦效果的。

形状为【通用的圆形】

形状为【调色刀】

【喷枪】纹理

纹理功能更适用于改变大面积的纹理，原始笔刷默认为无纹理效果，我们可以在需要的时候自己添加。在纹理面板中，强度影响纹理贴图的效果强弱，数值越小越接近无纹理效果；倍率影响的是纹理贴图的大小，数值越大贴图越大。

纹理为【无纹理】时画出的色块

纹理为【方格-1】时画出的色块

【水彩笔】笔刷的设置

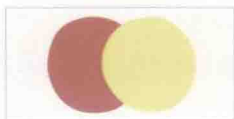
【水彩笔】与【画笔】有些类似，我们最常用到的是它的模糊笔压功能。

【水彩笔】笔刷的详细设置面板

【水彩笔】模糊笔压

模糊笔压的数值表示：当笔压小于这个数值时，画出的是模糊效果；当笔压大于这个数值时，画出的是画笔的效果。这个功能使水彩笔可以通过控制笔压得到截然不同的效果，不过这对我们控制笔压的能力有一定要求。我们可以通过调整模糊笔压到100%使水彩笔变为一个纯模糊工具；也可以将其调到0，此时的【水彩笔】可以被当作【画笔】工具使用。

画出画笔效果

画出模糊效果

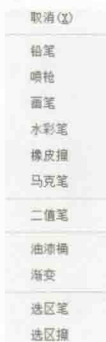
新建笔刷

前面讲了经常使用的基本笔刷。这里介绍自定义笔刷的方法，我们调整笔刷有时候会显得比较麻烦，这时候我们就可以创建新的笔刷来保存一些用得比较顺手的笔刷参数，方便我们以后直接使用。下面我们试着通过调整【水彩笔】的参数来得到一个【模糊】笔刷。

【模糊】笔刷的详细设置面板

1 在笔刷格的空白处右击，并选择一款基础笔刷，在此基础上调整我们所需要的参数。

右键选择基础笔刷

2 调整完笔刷参数之后，双击笔刷图标或右击后选择【属性】，可以给笔刷重命名，并添加合适的快捷键，方便我们之后快速使用。

重命名笔刷

3 如果对新建的笔刷不满意，我们可以在笔刷图标处点击右键，然后选择删除。

删除笔刷

SAI 图层功能与设置

我们可以把图层看作是一张张叠在一起的透明画纸，各个图层相互独立，上面的图层会遮盖掉底下的图层。一张由“赛璐璐”方式画出的图画就是由一层层的图层叠加而成的。图层能方便我们对图画的局部进行修改，避免影响到图画的其他部分。因此我们在绘画过程中应该善用图层功能。