

Blue Roses

GIRLS ILLUSTRATION RECIPE

不可思议的浪漫美少女插画

—Photoshop + Illustrator + 手绘技巧大公开

【日】Blue Roses 编著 易洪霖 译

完整收录让你感到不可思议的浪漫美少女插画绘制技巧。

如果你想成为插画家，或者希望学会这些绘画风格和技巧，一定不能错过这本书！

AKIRA ESHIARA

EMICO

YOSHIMI OHTANI

MIHO KUROTA

XI

ENO

SILOUX

TAMMY

NICO

KAZUOKI TANIGUCHI

HIROBUKI TAKAHASHI

DALMA-SHOTEN

SATOKO CHIKI

BENICCO

NAMICO

YUJITI MIYAKAWA

YOSHIKO MIYABATO

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Blue Roses

GIRLS ILLUSTRATION RECIPE

不可思议的浪漫美少女插画

——Photoshop + Illustrator + 手绘技巧大公开

【日】Blue Roses 编著 易洪霖 译

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

不可思议的浪漫美少女插画：

Photoshop+Illustrator+手绘技巧大公开 / 日本蓝玫瑰

编著；易洪霖译. — 北京：人民邮电出版社，2014.1

ISBN 978-7-115-33323-0

I. ①不… II. ①日… ②易… III. ①图象处理软件
②插图(绘画)—绘画技法 IV. ①TP391.41②J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第235468号

版权声明

Girls Illustration Recipe

Copyright © 2011 Blue roses

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Socym Co.,Ltd.

This Simplified Chinese language edition is published by arrangement with Socym Co.,Ltd.,Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency,Inc.,Tokyo.

Simplified Chinese copyright © 2013 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

本书由日本插画团队 Blue Roses 倾力打造，包含使用 Photoshop、Illustrator 等软件及各种绘画工具的美少女插画绘制技巧。

书中首先介绍了 Photoshop、Illustrator 等软件 and 手绘板的基础知识，然后讲解了 15 组插画师使用不同工具、不同手法，绘制不同题材和风格的美少女插画的全过程，最后介绍了使用 Illustrator 和 Photoshop 的高级技巧。此外，书中还穿插了 Blue Roses 插画师们的工作流程、工作小花絮、制作喜爱的创意物品等有趣的故事。

不论是插画师，还是单纯的绘画爱好者，都可以从本书中体会到这个青春洋溢的插画团队——Blue Roses 娴熟的绘画技巧和对绘画事业的热情。

◆ 编 著 [日] Blue Roses

译 易洪霖

责任编辑 王雅倩

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：12

字数：299 千字

2014 年 1 月第 1 版

印数：1-4 000 册

2014 年 1 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2013-0769 号

定价：59.80 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

前 言

所谓的少女插画是指，
从流行时尚衍生出的，以少女、
女性图像为主的插画作品。

为了培育希望学习少女插画的人，
几位少女插画家们组成了“Blue Roses”小组，
把成员们擅长的插画技巧归纳整理。

如同流行插画一样，
少女插画也包含可爱、时尚、酷帅、奇幻、复古、摩登、和风等各种类型。
本书综合了 Photoshop、Illustrator、手绘及利用复合式手法完成的作品，
根据不同作者的插画风格，详细介绍了各式各样的技法。

除了绘画技巧之外，本书还提供了许多与插画相关的专栏内容。
不仅是正在从事插画工作的人，就连对插画家的工作非常好奇
或是没有动笔机会、却喜爱欣赏插画作品的人，
都可以从本书里获得相关知识。

请一定要仔细阅读这本书，找出你喜爱的作品。

假如能因此启发你对少女插画的兴趣，
我们将深感荣幸。

目 录

003..... 前言

004..... 目录

007..... 本书的用法

基础知识

008.....Illustrator 是什么软件?

010..... 分辨率

011..... 色彩模式

012..... 在 Illustrator、Photoshop 里使用绘图板

Chapter 01

014..... 蛭原彰

利用画笔与图层效果表现水彩风格的数码插画作品

Chapter 02

024..... 久保田美穗

运用简单的配色以及图案完成犹如标志般的魅力插图

Chapter 03

034.....emico

散发巴厘岛神秘色彩的插画效果

Chapter 04

046.....CNO

利用同色系调绘制复古流行的作品

Chapter 05

056.....Benicco

以发挥白色效果的细腻贝兹曲线, 展现摩登和个性魅力的少女插画

Chapter 06

066..... Satoko Chiba
用画笔制作华丽缤纷的甜美作品

Chapter 07

080..... mamico
使用云状效果及水彩画笔营造出梦幻的色彩

Chapter 08

090..... 宫川雄一
使用亚克力颜料描绘暗藏玄机的美丽女性和服插画

Chapter 09

100..... Sioux
使用水彩以及亚克力颜料描绘具有透明感的少女插画

Chapter 10

112..... 弘法书店
以鲜艳的色彩与渐变效果，展现散发着春天气息的日式浮世绘风格作品

Chapter 11

122..... 宫本良子
融合手绘与数码画法表现水彩风格的插画作品

Chapter 12

132..... 谷口和子
运用图层效果与画笔工具展现颜料质感的插画作品

Chapter 13

146..... 高桥裕行
色彩缤纷且轻快新鲜的漫画风格

Chapter 14

156..... 彩
借用 Photoshop 发挥纸张质感，完成水彩风格插画

Chapter 15

166..... 大谷吉见
善用画笔、填色以及黑色色阶制作优雅风格的插画

高级技巧

142.....Illustrator 篇

144.....Photoshop 篇

COLUMN

Column 01

044..... 利用少女插画制作成各式各样的创意物品

Column 02

076..... 插画家的 workflows

Column 03

110..... 当作媒体装饰的少女插画

Column 04

176.....BlueRoses 座谈会
成为插画家的方法

Column 05

186.....Blue Roses 成员偏爱的资料和喜爱的商品

Gallery 01

182.....NICO
以简练的形态绘制流行少女插画

Gallery 02

184.....TAMMY
结合彩色墨水与数码处理绘制具有成熟魅力的少女插画

188..... 成员简介

190..... 关于 Blue Roses

191..... 后记

Blue Roses

GIRLS ILLUSTRATION RECIPE

不可思议的浪漫美少女插画

——Photoshop + Illustrator + 手绘技巧大公开

【日】Blue Roses 编著 易洪霖 译

人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

不可思议的浪漫美少女插画：

Photoshop+Illustrator+手绘技巧大公开 / 日本蓝玫瑰

编著；易洪霖译. — 北京：人民邮电出版社，2014.1

ISBN 978-7-115-33323-0

I. ①不… II. ①日… ②易… III. ①图象处理软件
②插图（绘画）—绘画技法 IV. ①TP391.41②J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第235468号

版权声明

Girls Illustration Recipe

Copyright © 2011 Blue roses

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Socym Co.,Ltd.

This Simplified Chinese language edition is published by arrangement with Socym Co.,Ltd.,Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency,Inc.,Tokyo.

Simplified Chinese copyright © 2013 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

本书由日本插画团队 Blue Roses 倾力打造，包含使用 Photoshop、Illustrator 等软件及各种绘画工具的美少女插画绘制技巧。

书中首先介绍了 Photoshop、Illustrator 等软件和手绘板的基础知识，然后讲解了 15 组插画师使用不同工具、不同手法，绘制不同题材和风格的美少女插画的全过程，最后介绍了使用 Illustrator 和 Photoshop 的高级技巧。此外，书中还穿插了 Blue Roses 的插画师们的工作流程、工作小花絮、制作喜爱的创意物品等有趣的故事。

不论是插画师，还是单纯的绘画爱好者，都可以从本书中体会到这个青春洋溢的插画团队——Blue Roses 娴熟的绘画技巧和对绘画事业的热情。

◆ 编 著 [日] Blue Roses

译 易洪霖

责任编辑 王雅倩

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：12

字数：299 千字

2014 年 1 月第 1 版

印数：1-4 000 册

2014 年 1 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2013-0769 号

定价：59.80 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

前 言

所谓的少女插画是指，
从流行时尚衍生出的，以少女、
女性图像为主的插画作品。

为了培育希望学习少女插画的人，
几位少女插画家们组成了“Blue Roses”小组，
把成员们擅长的插画技巧归纳整理。

如同流行插画一样，
少女插画也包含可爱、时尚、酷帅、奇幻、复古、摩登、和风等各种类型。
本书综合了 Photoshop、Illustrator、手绘及利用复合式手法完成的作品，
根据不同作者的插画风格，详细介绍了各式各样的技法。

除了绘画技巧之外，本书还提供了许多与插画相关的专栏内容。
不仅是正在从事插画工作的人，就连对插画家的工作非常好奇
或是没有动笔机会、却喜爱欣赏插画作品的人，
都可以从本书里获得相关知识。

请一定要仔细阅读这本书，找出你喜爱的作品。

假如能因此启发你对少女插画的兴趣，
我们将深感荣幸。

目 录

003..... 前言

004..... 目录

007..... 本书的用法

基础知识

008.....Illustrator 是什么软件?

010..... 分辨率

011..... 色彩模式

012..... 在 Illustrator、Photoshop 里使用绘图板

Chapter 01

014..... 蛭原彰

利用画笔与图层效果表现水彩风格的数码插画作品

Chapter 02

024..... 久保田美穗

运用简单的配色以及图案完成犹如标志般的魅力插图

Chapter 03

034.....emico

散发巴厘岛神秘色彩的插画效果

Chapter 04

046.....CNO

利用同色系调绘制复古流行的作品

Chapter 05

056.....Benicco

以发挥白色效果的细腻贝兹曲线, 展现摩登和个性魅力的少女插画

Chapter 06

066..... Satoko Chiba
用画笔制作华丽缤纷的甜美作品

Chapter 07

080..... mamico
使用云状效果及水彩画笔营造出梦幻的色彩

Chapter 08

090..... 宫川雄一
使用亚克力颜料描绘暗藏玄机的美丽女性和服插画

Chapter 09

100..... Sioux
使用水彩以及亚克力颜料描绘具有透明感的少女插画

Chapter 10

112..... 弘法书店
以鲜艳的色彩与渐变效果，展现散发着春天气息的日式浮世绘风格作品

Chapter 11

122..... 宫本良子
融合手绘与数码画法表现水彩风格的插画作品

Chapter 12

132..... 谷口和子
运用图层效果与画笔工具展现颜料质感的插画作品

Chapter 13

146..... 高桥裕行
色彩缤纷且轻快新鲜的漫画风格

Chapter 14

156..... 彩
借用 Photoshop 发挥纸张质感，完成水彩风格插画

Chapter 15

166..... 大谷吉见
善用画笔、填色以及黑色色阶制作优雅风格的插画

高级技巧

142.....Illustrator 篇

144.....Photoshop 篇

COLUMN

Column 01

044..... 利用少女插画制作成各式各样的创意物品

Column 02

076..... 插画家的 workflows

Column 03

110..... 当作媒体装饰的少女插画

Column 04

176.....BlueRoses 座谈会
成为插画家的方法

Column 05

186.....Blue Roses 成员偏爱的资料和喜爱的商品

Gallery 01

182.....NICO
以简练的形态绘制流行少女插画

Gallery 02

184.....TAMMY
结合彩色墨水与数码处理绘制具有成熟魅力的少女插画

188..... 成员简介

190..... 关于 Blue Roses

191..... 后记

本书的用法

使用的应用程序

如果想要实践本书内的各项操作或效果,必须在你使用的 Mac 或 Windows 操作系统里,安装正版中文软件 Adobe Photoshop。书中不同单元的范例,使用的版本可能会有出入,如果你使用的 Adobe Illustrator、Adobe Photoshop 版本比范例还旧,可能无法呈现与范例一样的效果,这点请注意。

另外,如果你使用了较新的版本,菜单名称或功能可能会有些许差异,但是仍然可以执行范例步骤。对于 Adobe Illustrator、Adobe Photoshop 的初学者而言,本书包括了部分较困难的内容,建议可以同时阅读应用软件的操作手册,辅助进行相关操作。

对于专业的制作者而言,因为本身拥有较高超的技巧能力,而会出现刻意表现效果或感性的操作,所以书里也收录了部分难以完全模仿的技巧,这点希望各位能谅解。

按键操作

由于各个插画家使用的电脑设备不同,书中的按键操作也不同。

请配合你使用的电脑,转换成以下的按键指令再进行操作。

Windows

Ctrl 键

Macintosh

command 键

Alt 键

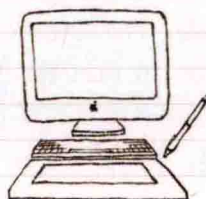

option 键

鼠标右键

按住 control 键不放点击

※ 各个插画家使用的电脑记录在 How to Draw 的首页里。

内容里的各个项目

[Tips]

记载着操作上需要注意的事项或描绘作品时的提示等。

Adobe、Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、Postscript 是 Adobe Systems Inc. 在各国的商标或注册商标。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美国及其他国家的商标或注册商标。

Apple、Macintosh、Power Mac、Mac、Mac OS、Mac OS X、QuickTime 是 Apple Computer Inc. 在美国及其他国家的商标或注册商标。

其他在本书里出现的所有品牌名称、商品名称、商标或注册商标皆属于拥有者的所有物。本书中省略了 ®、©、TM 等标志。

01

Illustrator 是什么软件?

Illustrator 是利用点的坐标与连接点的曲线资料来呈现图像的软件。在 Illustrator 里使用的曲线称作“贝兹曲线”，这种曲线可以轻松描绘出平滑的弯曲线条。以下将针对图像类软件以及绘图类的软件差异、Illustrator 的各项基本功能、轻松学会使用 Illustrator 的秘诀等进行说明。

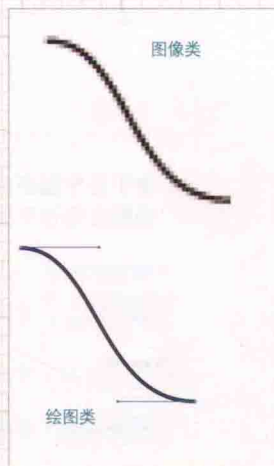
绘图类软件与贝兹曲线

依照图形表现方法，绘制插画软件分成图像类和绘图类 2 种。图像类的代表性软件有 Photoshop 以及 Painter；绘图类的知名软件有 Illustrator、Corel DRAW 以及各种 CAD 软件。

此外，绘图类软件的特色是使用称为“贝兹曲线”的线条来描绘图形。贝兹曲线是由法国汽车制造商“雷诺公司”的技术人员 Pierre Bezier 为了设计汽车而研发出来的曲线，可以在电脑上轻易描绘出平滑的线条。

下面将简单说明图像类软件和绘图类软件的差异。

举例来说，描述一条曲线的时候，图像类软件是以一格一格填满最小单位的四角网格（像素）所构成；绘图类软件是配合曲线两端的描点方向和距离，自动描绘出连接两点之间的曲线（请参考右图）。另外，图像类软件的最小单位网格的精细度会影响分辨率（关于分辨率请参考第 10 页）；绘图类软件并不是采用分辨率的概念，而是根据计算方式画出所有的线条，因此即使执行放大或缩小等变形步骤，也不会产生画质劣化的情况。在 Illustrator 的画面里，看起来像“画”的对象，其实是由数字与符号排列而成（过去曾经因为好奇而检查了 Illustrator 的文件内容，果然看不懂……）。

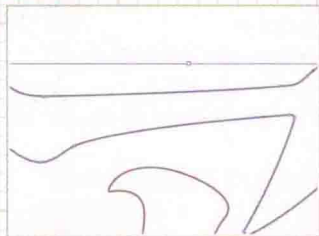

Illustrator 的特色与基本功能

刚开始开启 Illustrator 的时候，不仅是使用纸和笔绘图的人，就连习惯图像类软件的人都有可能产生使用界面差不多、不易分辨的印象。

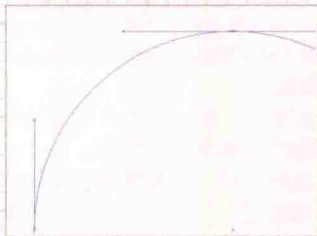
但是，只要记得贝兹曲线的处理方法，以及 Illustrator 的主要功能，就能轻易利用简单的线条描绘绘图了。下面将针对这个部分进行简单说明。

描点

所有的对象都是由描点以及连接描点的线条所组成。描点之间的线条形状是根据贝兹曲线的计算公式所描绘而成的。

方向控制把手

从描点延伸出来的 2 条线条成为方向控制把手，通过调整方向控制把手的长度与方向，可以改变描点之间的线条形状。

填色与画笔

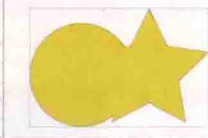
由线条围成的范围以及线条本身分别称为“填色”与“笔画”，可以填上颜色。上图是在 CMYK 模式下的范例，分别移动各个滑杆可以使颜色产生变化。

路径查找器

可以控制合并或分割多项物体的形状。以下就用●与★物体演示路径查找器主要的功能。

“联集”

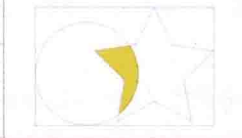
合并重叠的物体变成一个物体。颜色统一成最上层物件的设定值。

“减去上层”

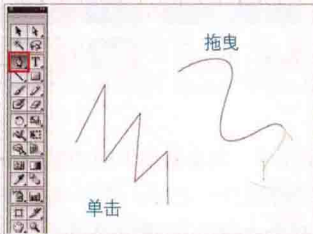
利用上层物体减去下层物体。

“交集”

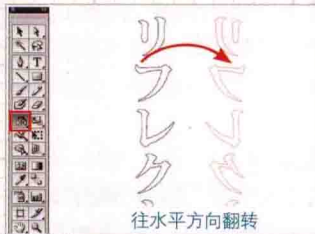
只留下物体重叠的部分，颜色统一成最上层物体的设定值。

钢笔工具

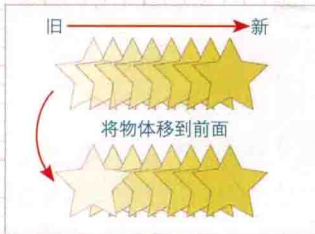
这是建立描点，描绘直线或曲线的工具。只单击鼠标左键就能画出没有方向控制把手的直线，利用拖曳方式则会出现方向线，形成曲线。

镜像工具

可以让物体往水平或垂直方向翻转，而且还可以设定翻转的角度。上图图像是设定为水平翻转的范例。

物件的排列顺序

多个物体会排列顺序之分，越晚建立的物体，顺序靠前。如果你想改变排列顺序，可以执行“对象→排列顺序→置前或置后”命令。

轻松学会使用Illustrator的秘诀

• 记住快捷键

Illustrator 是一款功能非常强大的软件，操作对象的菜单也包含了许多种类，假如每次都要从菜单里选取想要执行的命令，容易造成思绪中断，无法顺利进行绘制作业。因此建议各位最好先记住经常使用的快捷键（我是写在笔记本里，利用搭公车的时间背下来）。

• 阅读使用方法及范例

我想应该有许多人不会阅读 Illustrator 附赠的手册或说明吧！虽然看起来很麻烦，其实里面包含了许多有用的资料。此外，光碟里除了安装程序之外，还收录了使用方法以及范例文件，开启这些文件，浏览内容也可以当作操作参考。

• 描摹

假如看到喜爱的图画、认为“可爱”的图像或是 logo 等，就利用描摹来练习贝兹曲线吧！建议初学者一开始可以选择简单的人物插画或是英文字型进行练习，只要别混淆物体前后顺序就没问题了。稍微熟悉之后，选择用相同图样就能完成的地毯等物品，也是非常不错的练习范例。只要学会绘制基础物体，就可以利用“复制”和“粘贴”、“镜射”和“复制”、“旋转工具”等功能，制作出乍看之下复杂又好看的物体。此外，使用他人制作的图像时，必须特别小心。即使是练习时描摹的物件，也不可以当作自己的作品发表，请在让周遭亲友确认练习成果的阶段后便停止。

• 参考范例文件

设计类的杂志或网站等都有介绍 Illustrator 的各种表现手法，其中也会准备范例文件，请善用这个部分吧！一开始当作参考资料善加运用，当掌握到诀窍之后，一定可以自由发挥在自己的创作世界里。

组合各种描摹的物件，创作出新品，也别有一番乐趣哦。

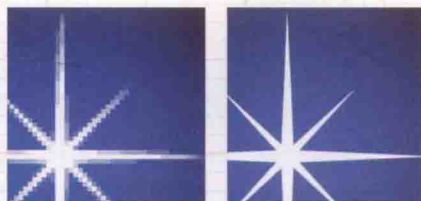
02 分辨率

制作插图时必须先了解关于分辨率方面的基本常识。假如没有配合用途,设定合适的分辨率,可能会造成费了一番苦心完成的插画变模糊或是出现锯齿现象等问题,因此下面将介绍基本的分辨率知识。

何谓分辨率

分辨率(dpi=dots per inch)是指每一英寸有几个点(最小单位的四角格点,又称为像素)之意。也就是说,dpi的数值越大,四角形格点越小,密度越高,越能形成高品质的图像。

另外,还有称为ppi(pixels per inch)的单位,这是代表每一英寸的像素数。在电脑的屏幕里“dot=pixel”,因此dpi与ppi变成了相同意义。

72dpi
每一英寸有72个点(dot)

350dpi
每一英寸有350个点(dot)

依照用途调整分辨率

• 印刷用文件为 350dpi

如果要把插图以彩色印刷在纸张上,最好先把“原尺寸需为350dpi”这个原则记在脑海里。只要有这样的分辨率,锯齿现象(称为Jaggy)就不会很明显。另外,“原尺寸”是指“最后成品的大小”。还有代表印刷品的精准度标准之一,则称作“屏幕线素(lpi=lines per inch)”^{*1}。

每一英寸里网点有10列

^{*1} 印刷品是由网点所构成,屏幕线素是指在每一英寸里有多少网点,线素越高,网点越不明显,可以印制出漂亮平滑的印刷品。

分辨率与屏幕像素之间并没有明确的关联性,但是一般而言“屏幕线素(lpi):分辨率(dpi)=1:2”。此外,线素根据纸张品质,有各种适合的数值,也可以根据这个来设定分辨率。

例• 印刷成报纸(粗糙的纸张)时,线素80lpi(分辨率160dpi)左右。

• 印刷成型录等彩色印刷(棉纸等)情况,线素175lpi(分辨率350dpi)左右。

• 网站用文件是 72dpi

如果是网站用文件,先把“原尺寸需为72dpi”这个原则记在脑海里。一般而言,大部分网站使用的图像都是以72dpi制作而成。这是因为浏览网站的电脑屏幕显示分辨率为72dpi(Mac)~96dpi(Windows)。此时,提高分辨率,屏幕的显示效果看起来比较好,但不能提高成与印刷用文件一样的350dpi,因为一旦提高分辨率,文件容量变大,网站显示速度就会变得非常慢。

调整分辨率的注意事项

单独把72dpi制作成的图像分辨率调整成350dpi之后,将会变成如何?依前面所述,分辨率越高,图像的最小单位(像素)越小。同样是72dpi的图像,在不改变长×宽尺寸的情况下,调整成350dpi会发生什么样的情况呢?此时,小图像会向外延伸扩大,使得锯齿现象变得明显,这种图像就无法使用了。

另一方面,350dpi的图像在不改变长×宽的状态下,调整成72dpi时,图像不会劣化,因此能安心进行调整。

假使要配合用途改变分辨率,在扫描插图或制作插图时,先尽量设定成高分辨率,这点很重要。

