

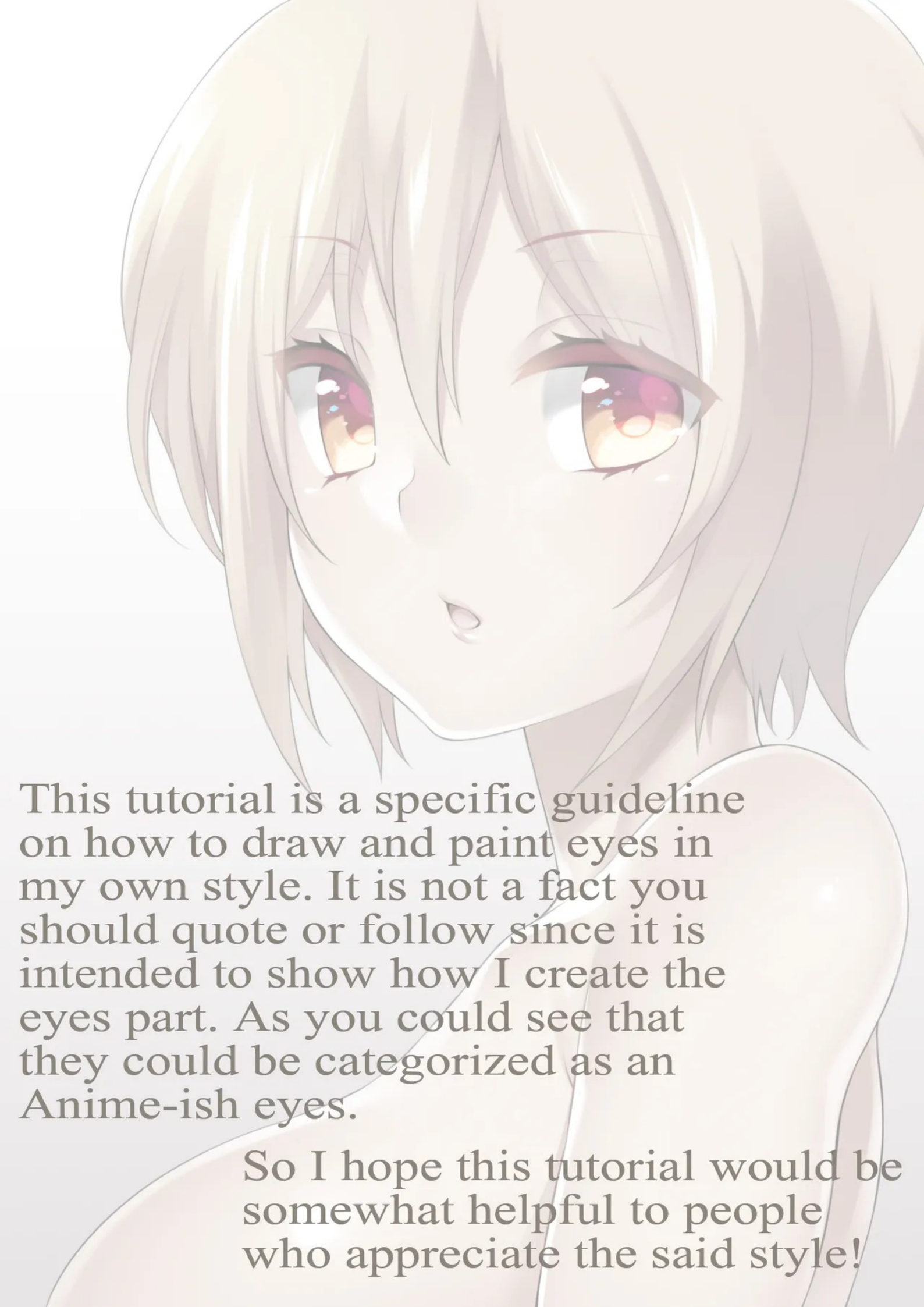
FUYA'S GUIDELINE TO EYES PAINTING

Greetings everyone. My name is Fuya.

This is a tutorial made for my Patreon's August 2015 term reward.

Please do not claim it as your own creation, or include any part of this article in a public usage on commercial or charity purposes since it is copyrighted by the artist.

Please visit my Patreon page if you are interested in supporting me at www.patreon.com/fuya

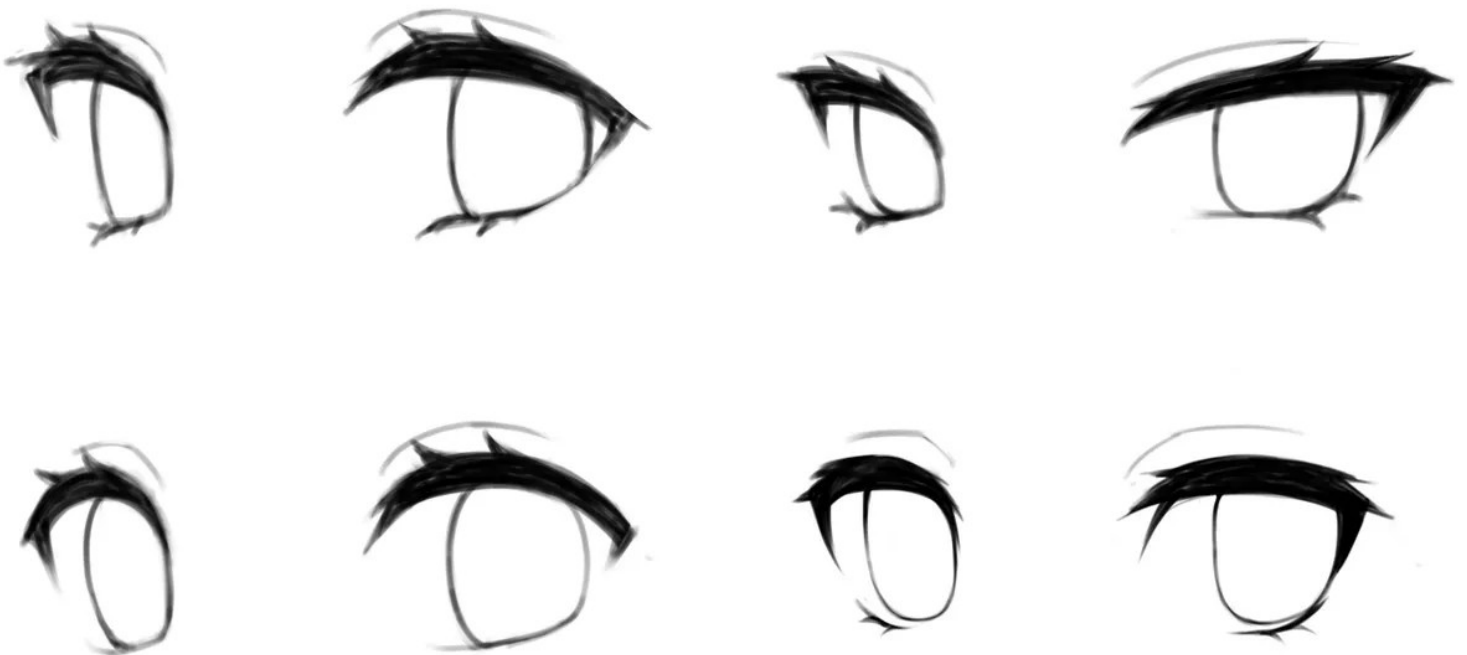
This tutorial is a specific guideline on how to draw and paint eyes in my own style. It is not a fact you should quote or follow since it is intended to show how I create the eyes part. As you could see that they could be categorized as an Anime-ish eyes.

So I hope this tutorial would be somewhat helpful to people who appreciate the said style!

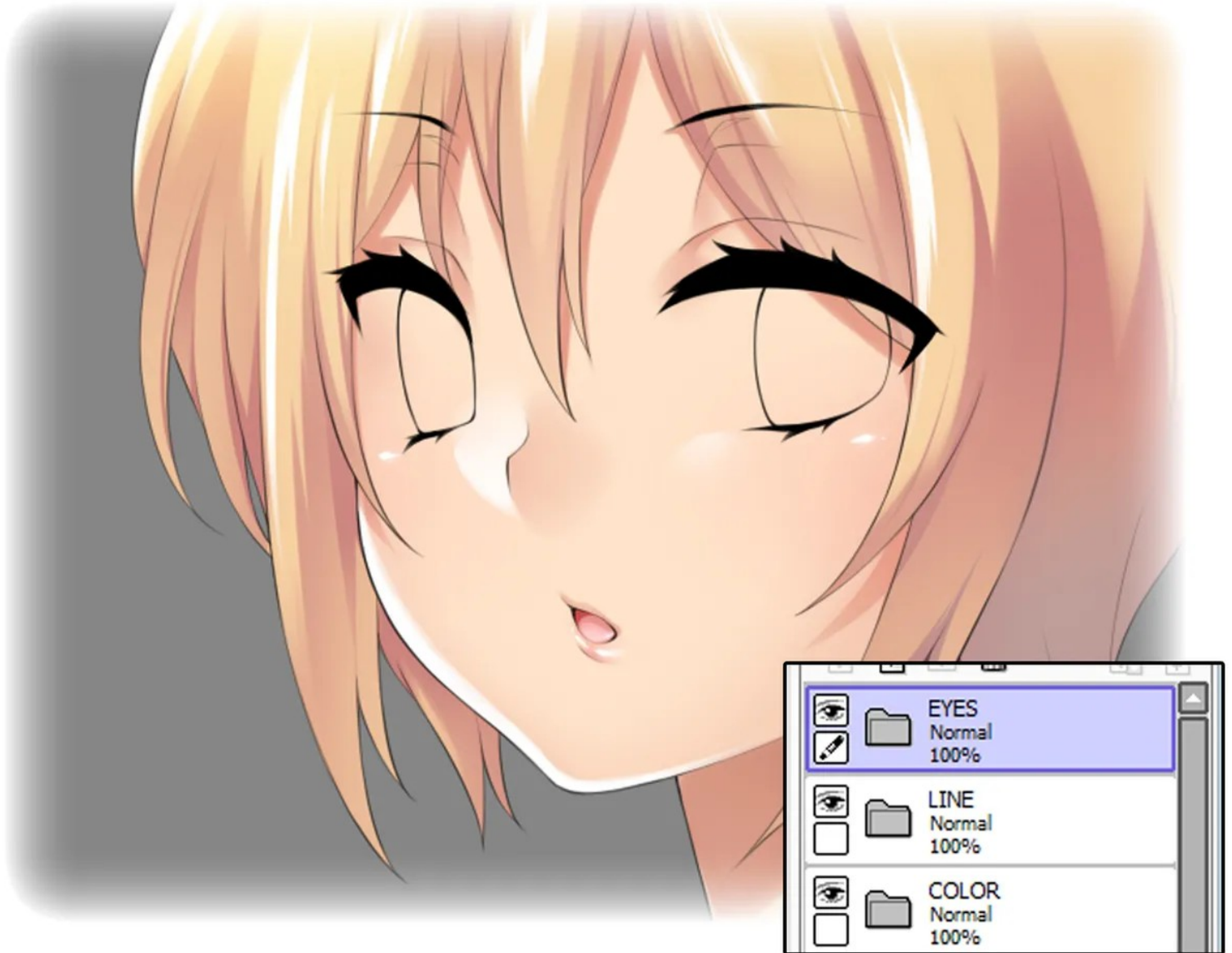
SHAPE

This is a very subjective part. Shape of the eyes varies a lot by the artists' style. Even by the very same artist, the shapes still vary by amounts.

Different eye shape also determines characteristics of the character being drawn. So learn to be able to create variety of eye shapes. Try not to get caught in a pattern.

LINES AND LAYERING

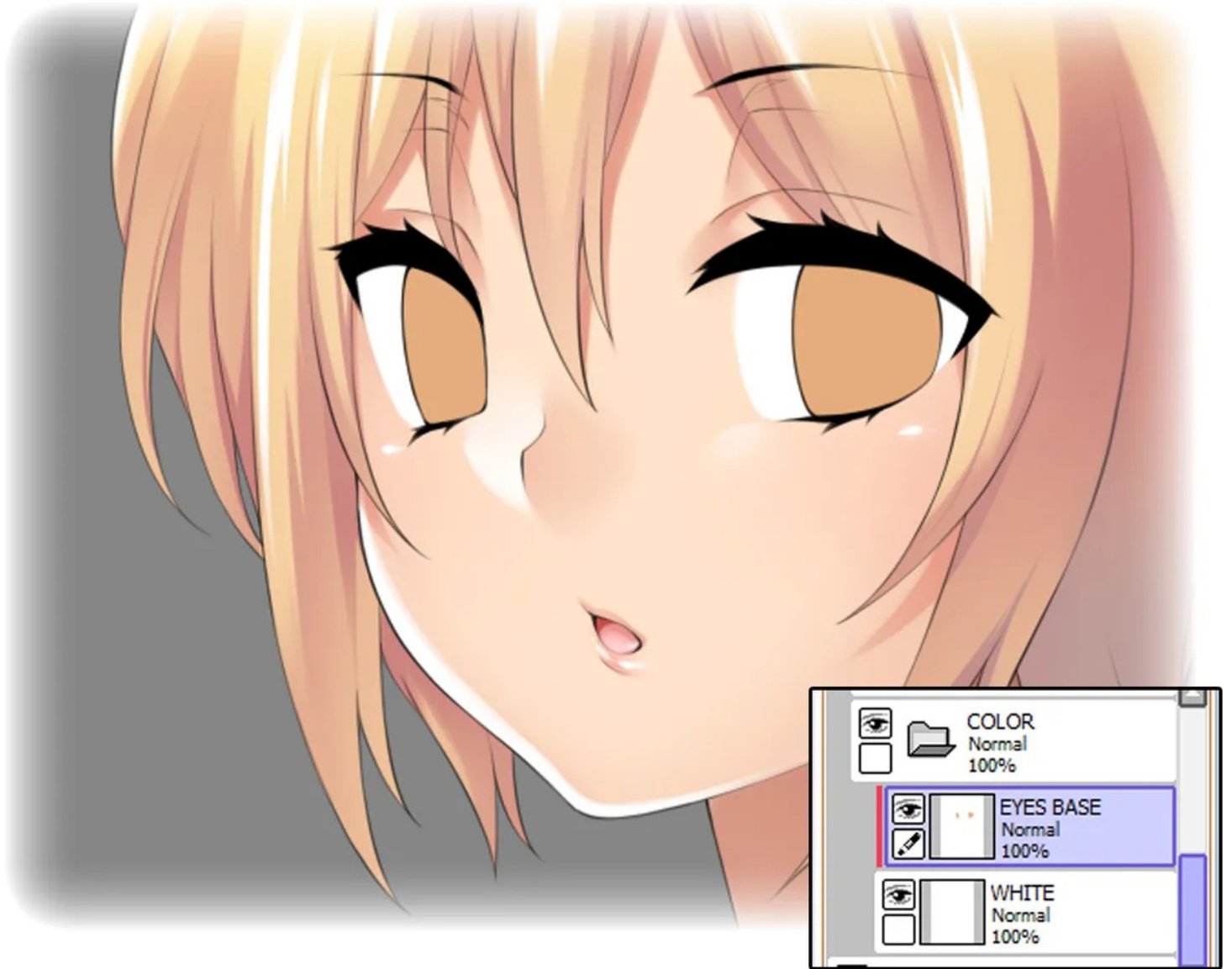

I usually separate the eyes from other parts since this way, it will be easier to manage the lines, but some people prefer the eyes being covered by the hair. It's up to you, but I'll demonstrate my method of the eyes being on top here.

Use the solid brush to do the lines.

I used Easy Paint Tool SAI for this one, but the layer system should be the same compared to other painting software so you get the idea.

BASE COLOR

Create a layer and use a solid white brush to make an area of the whole sockets.

Some people likes to make the rim of this white area a little blurry, so you could try it with softer brush or an eraser.

Then create another layer as a clipping mask to fill the eyeballs with the color of your choice.

PAINTING

Create another clipping mask layer on top, then paint the area using darker color to make the shape of eyeballs.

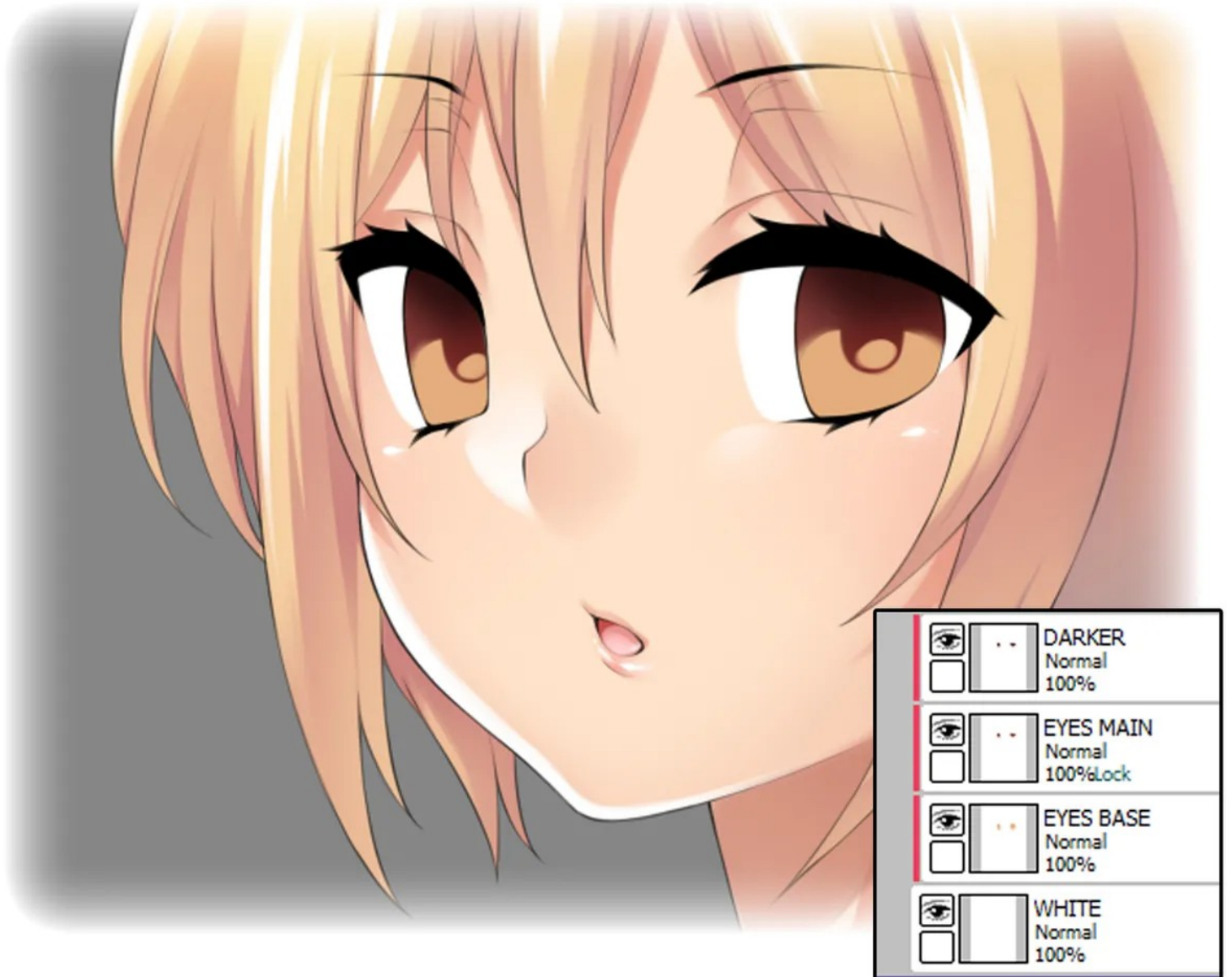
Note: Pay attention to the sight direction. The position of eyeballs are NOT always in the middle. If the eyes are facing right, the eyeballs need to follow.

The eyeballs part's shape heavily depends on the artist's style. Different shape also gives different characteristic and feeling of the character.

I always find this part fun to do. Discovering new shape of eyes everytime you paint a new pair of eyes is fantastic. So be creative!

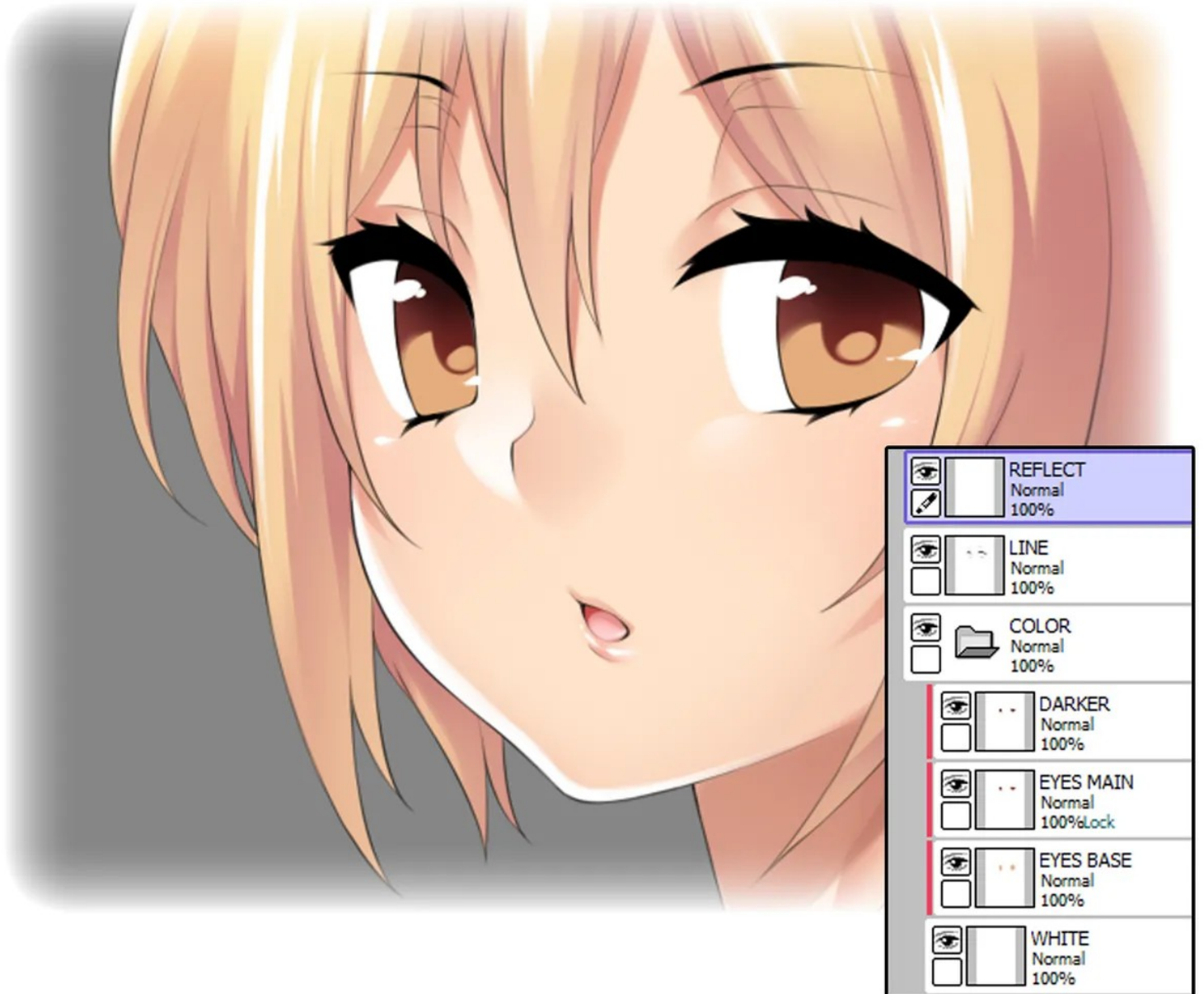
PAINTING

Create another clipping mask layer and apply a darker color using soft or airbrush to the top area of the eyeballs.

The closer to the rim, the darker it gets.

PAINTING

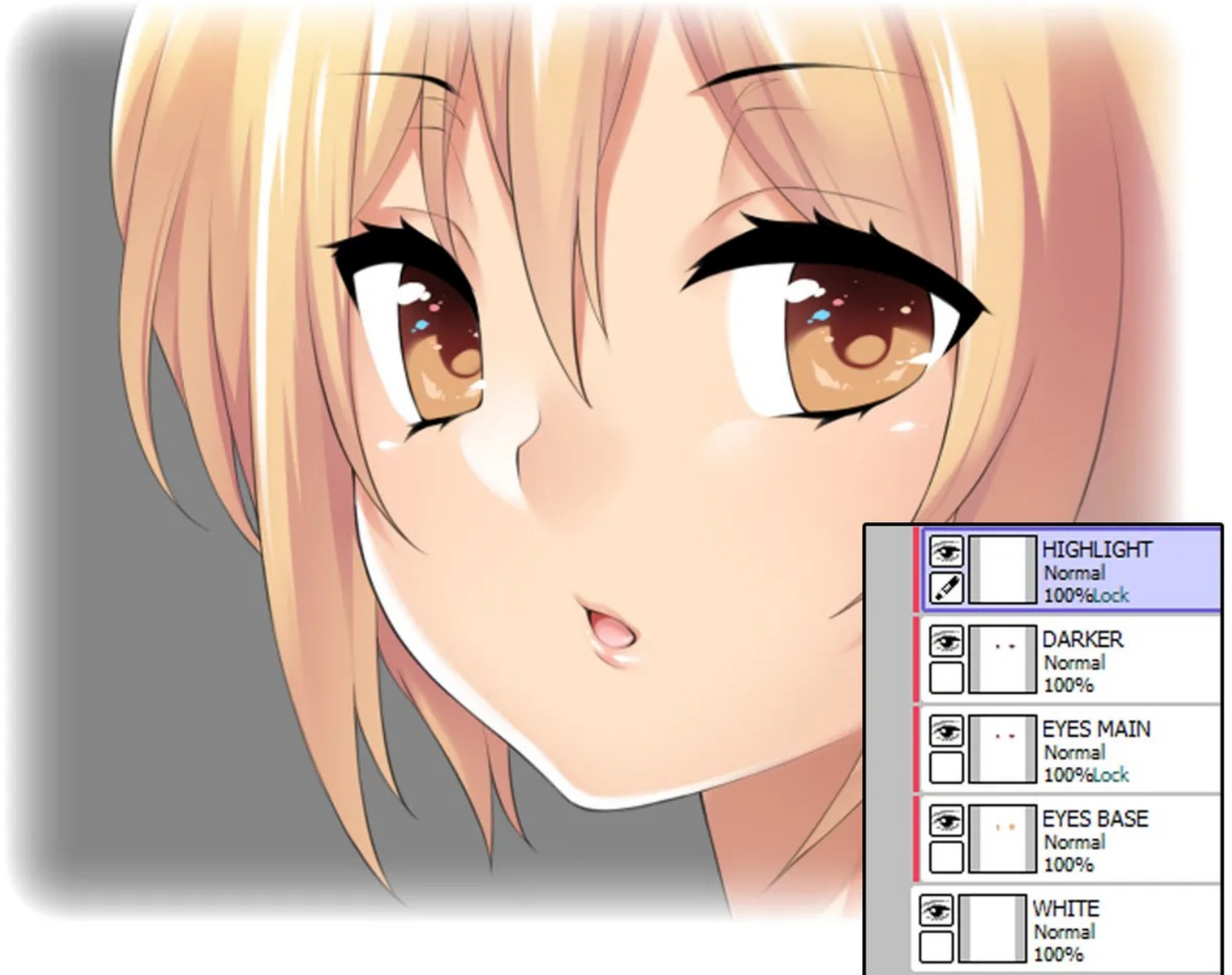

Now create a layer and put it on top of the eyes' line layer. We're calling this a reflect, which is the white reflection of the eyes.

Use the solid white brush to create the reflection.

There are many different ways to shape and position this thing. Try to put it in differently and see the results.

PAINTING

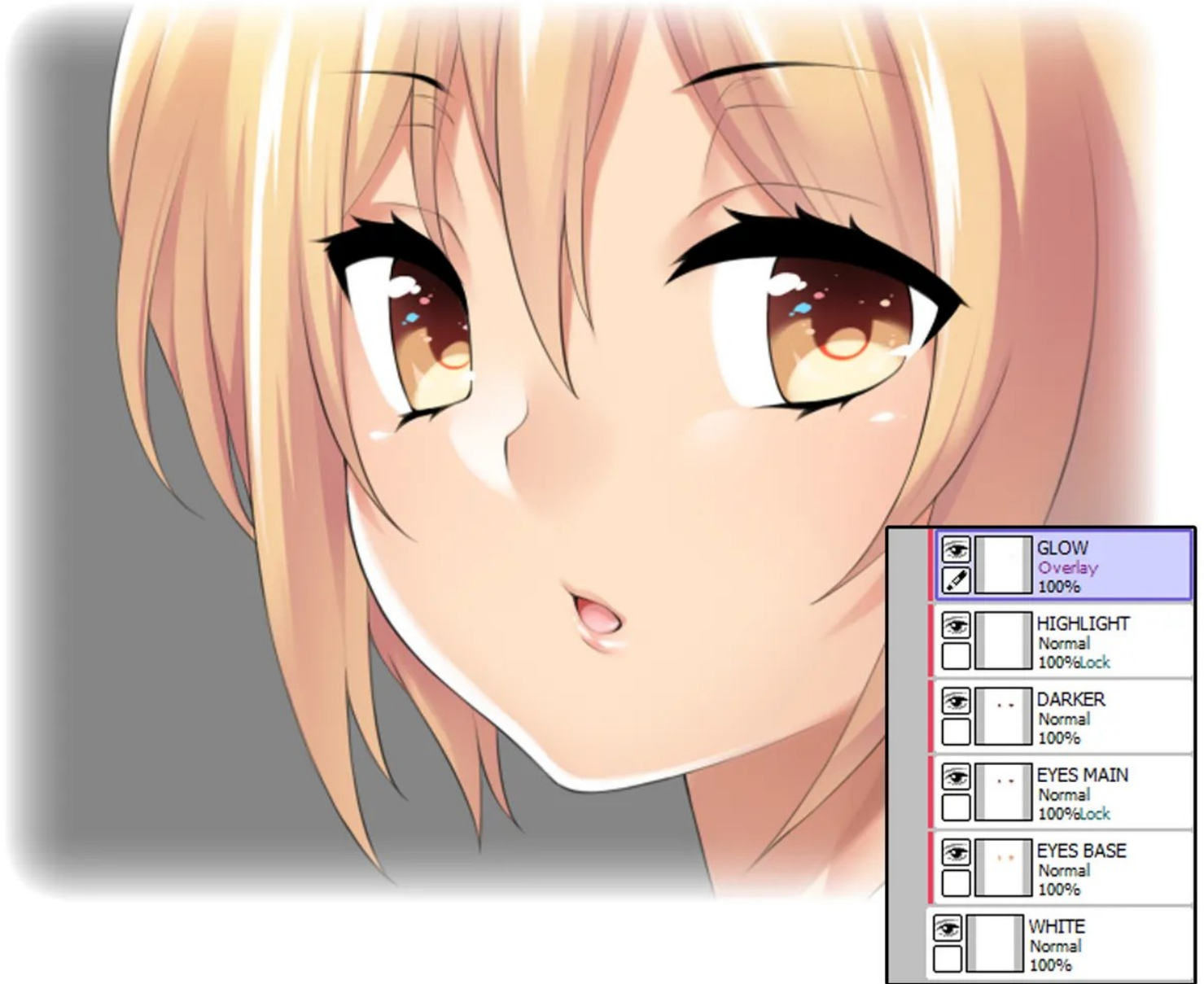

Back to the coloring. More clipping mask layer to make it a highlight layer.

This is the most fun part to do. I actually change how to do this part everytime I color an eye. Try adding some vivid coloring or different shapes to it to create a fantasy look.

Some shapes like heart or star and a lot other stuffs could be added here, too. Try them all!

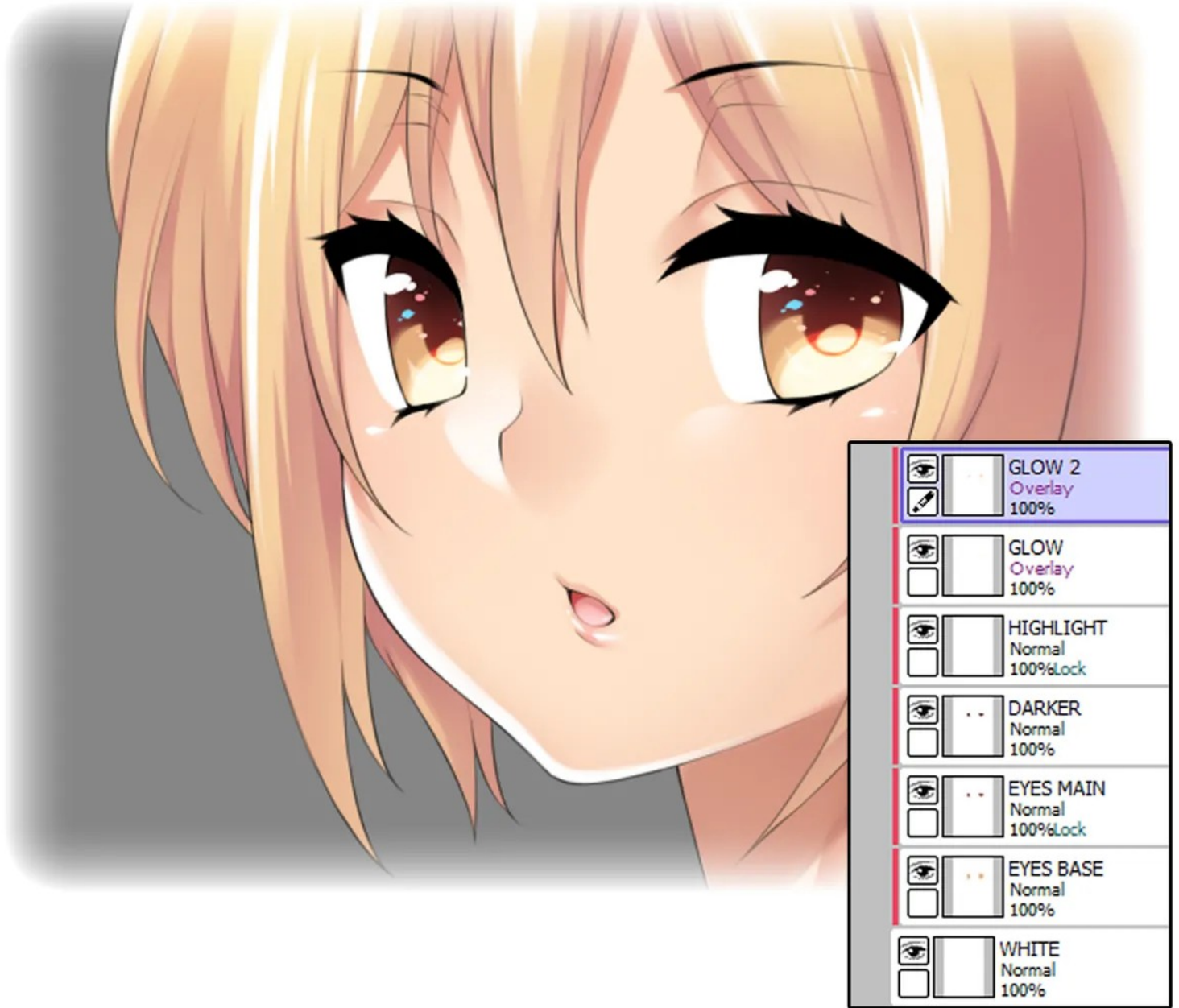
PAINTING

Another clipping mask layer on top, with “Overlay” blending mode.

Use some bright color of your choice and paint an oval shape at the lower part of the eyes to make a glow looking sphere.

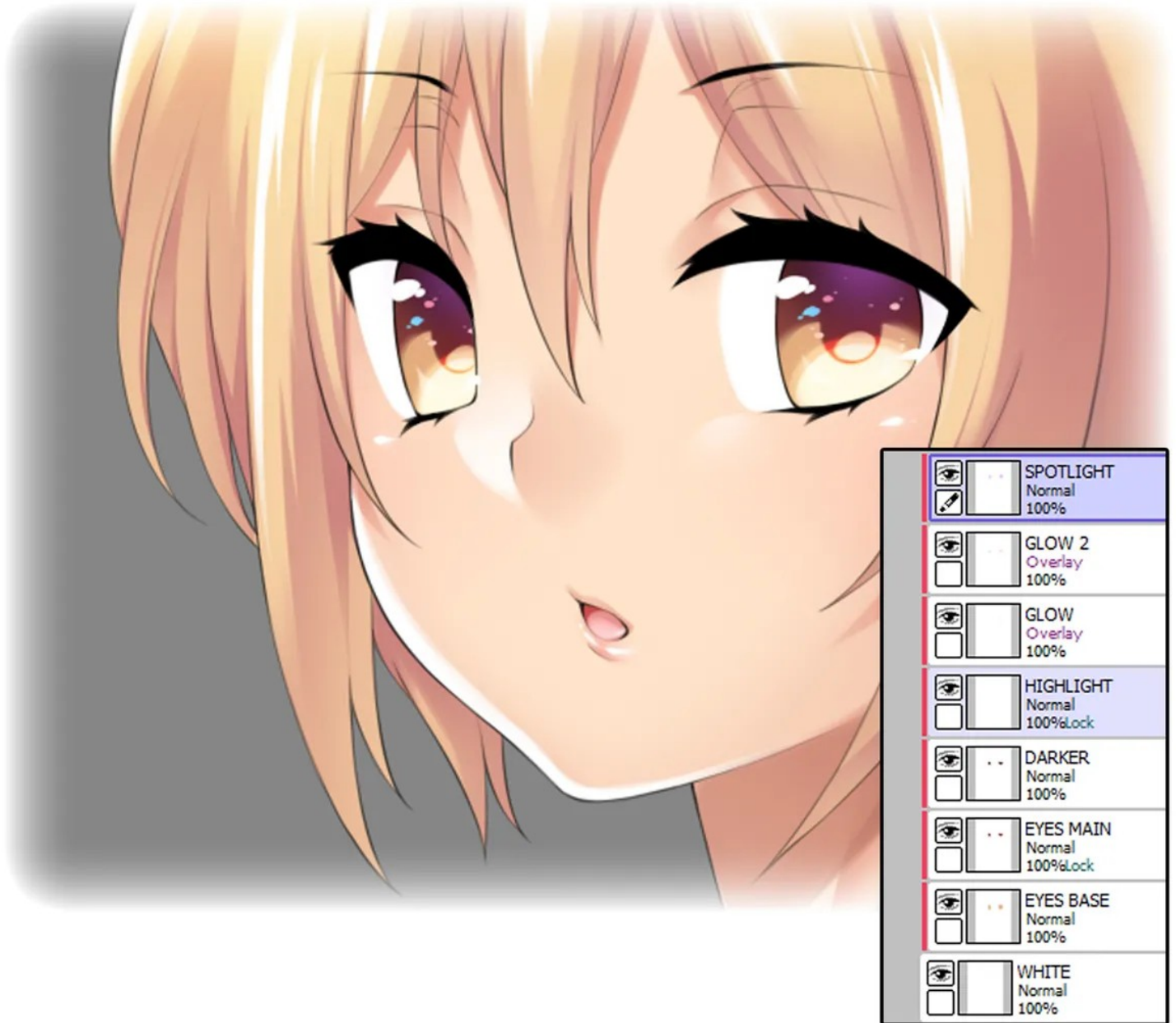
PAINTING

If it feels like it's not glowing enough, create more Overlay clipping mask layer and apply another vivid color area on top.

If you are using Easy Paint Tool SAI, some people prefer using Luminosity layer mode to help making this glowing effect. This is also a considerable option.

PAINTING

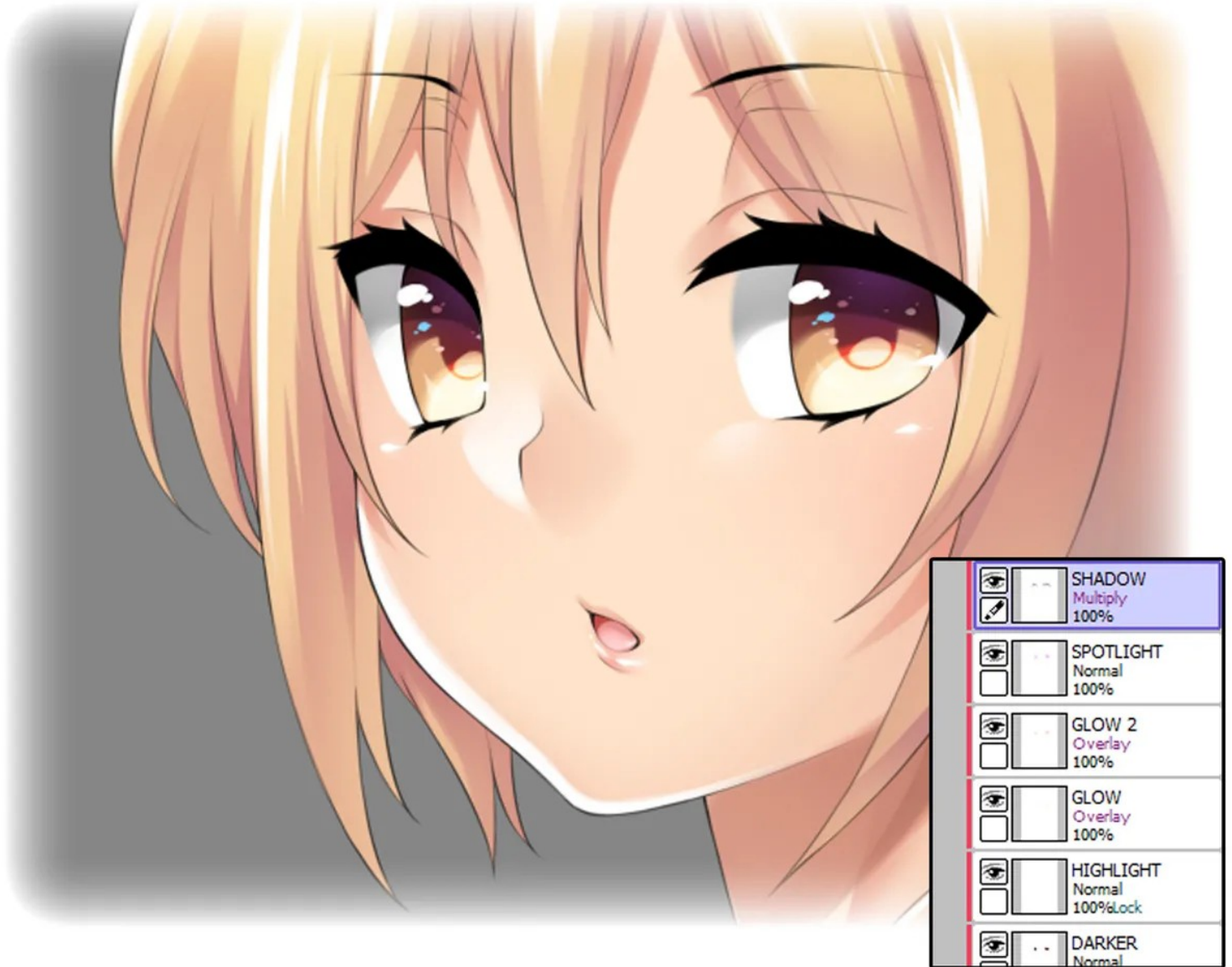

Add another clipping mask layer. This will work as a spotlight to add more color to your palette.

Using a very soft and big airbrush would be the easiest way.

A basic knowledge on the color wheel would help you on how to find the matching colorpick.

PAINTING

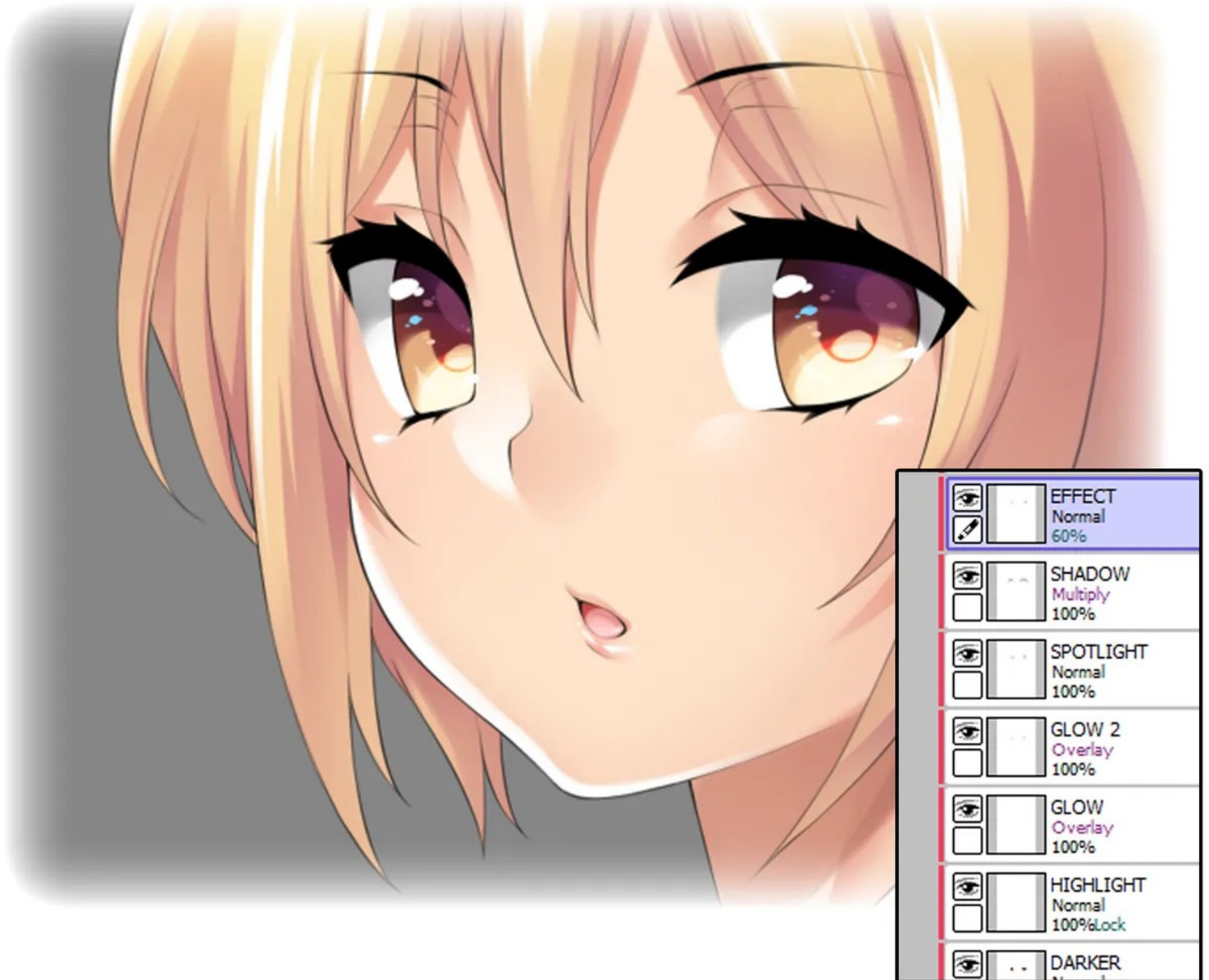

Now create new “Multiply” blending mode layer clipping masked to the top.

Use a solid brush and a dark gray colorpick to paint the top part of the eye sockets dark. Give some soft brush erasing as a finishing touch to the rim of the gray area you just painted.

This will be the shadow created by the top part of the eyes, adding depth to the field.

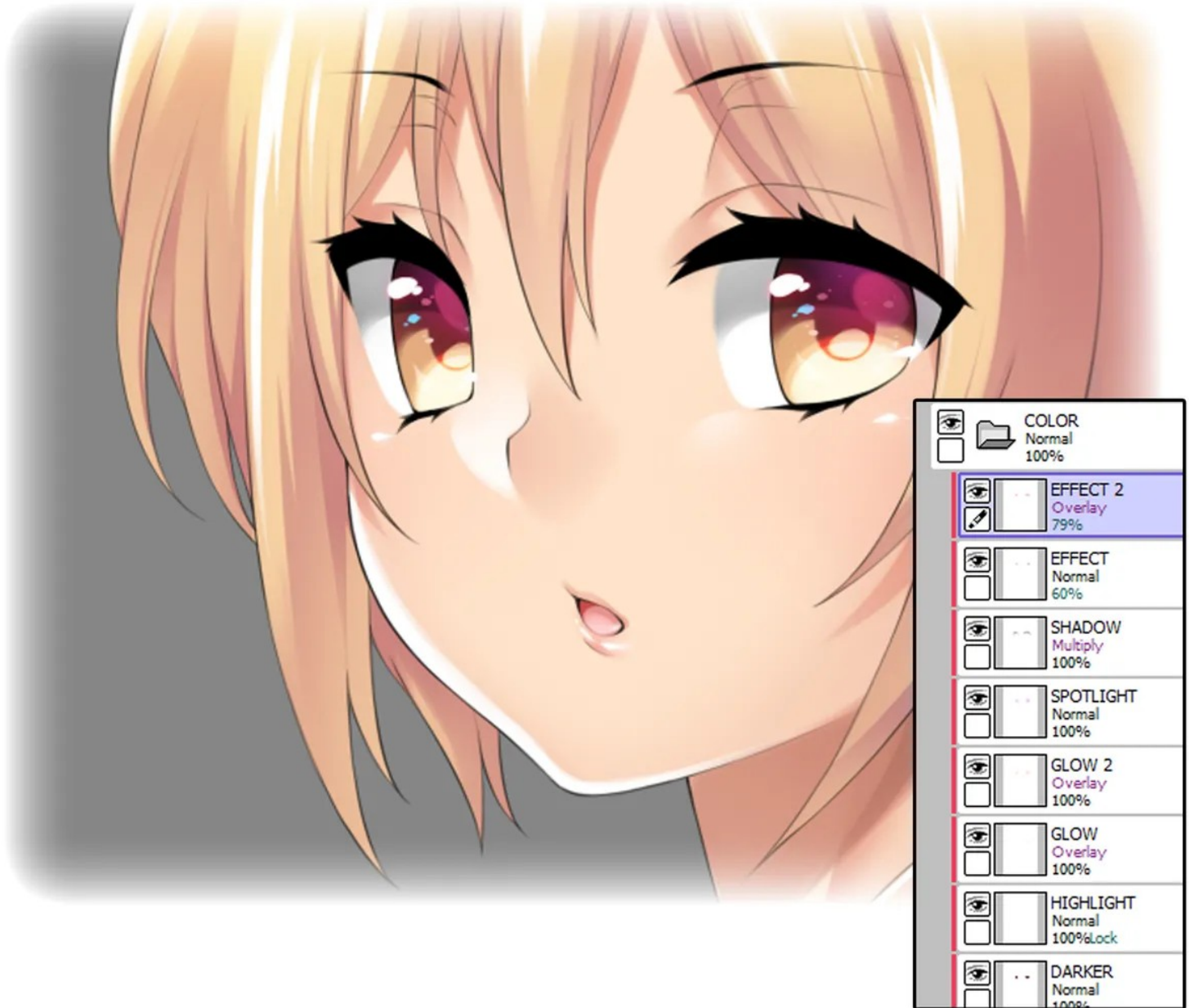
PAINTING

We are almost done here. More clipping mask layer on top. Use a solid brush and some dark yet vivid color to create an oval shape on the opposite side of the white reflection.

Set the opacity to between 60%-70% and this is now the reflection effect, adding even more depth to the eyeballs.

PAINTING

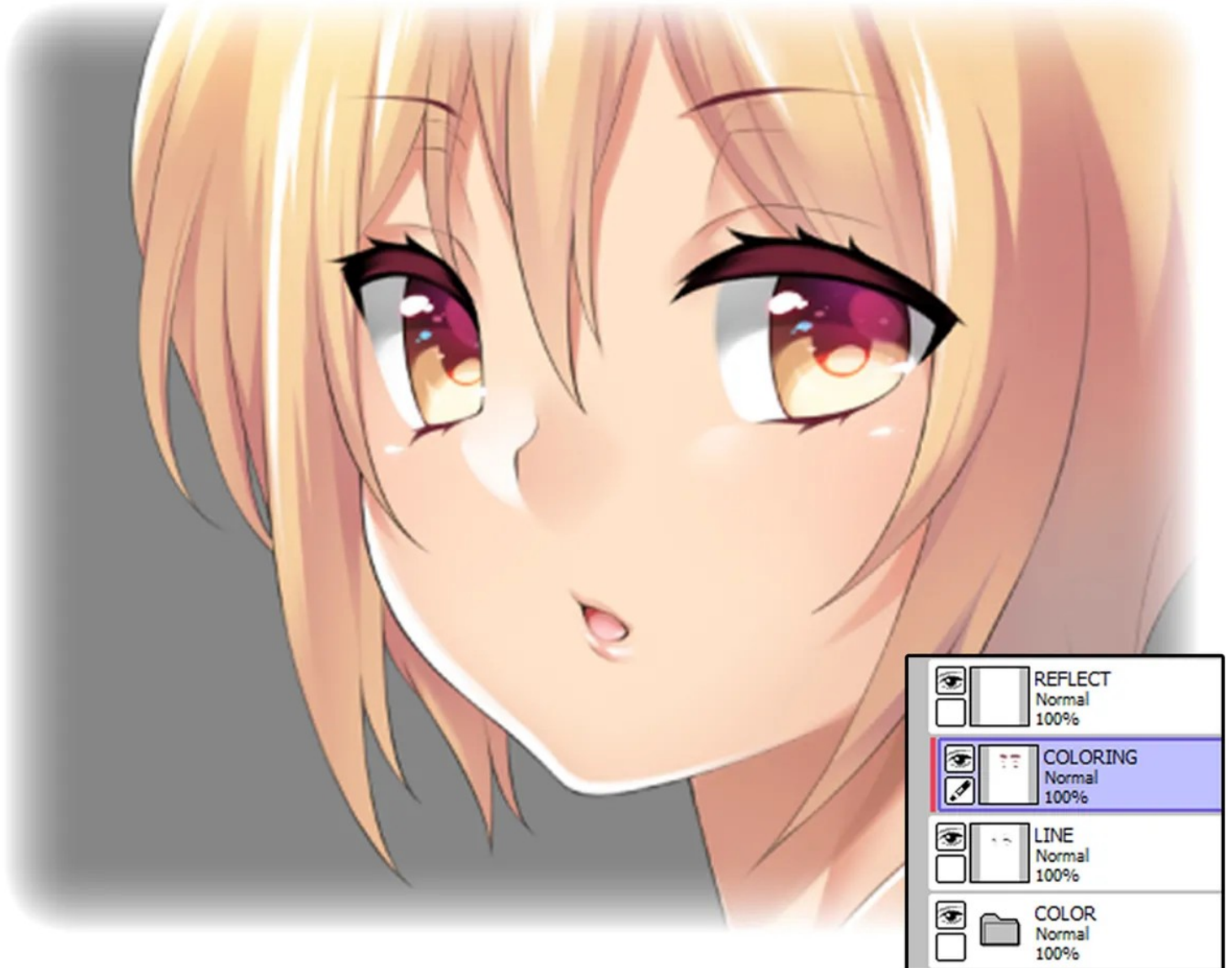

Add one last clipping mask layer with Overlay blending mode.

Airbrush some vivid color of your choice to improve the lighting color of the upper part. You can try applying some lighting around the white reflection to make it glowing.

And now we are done with the in-eye painting!

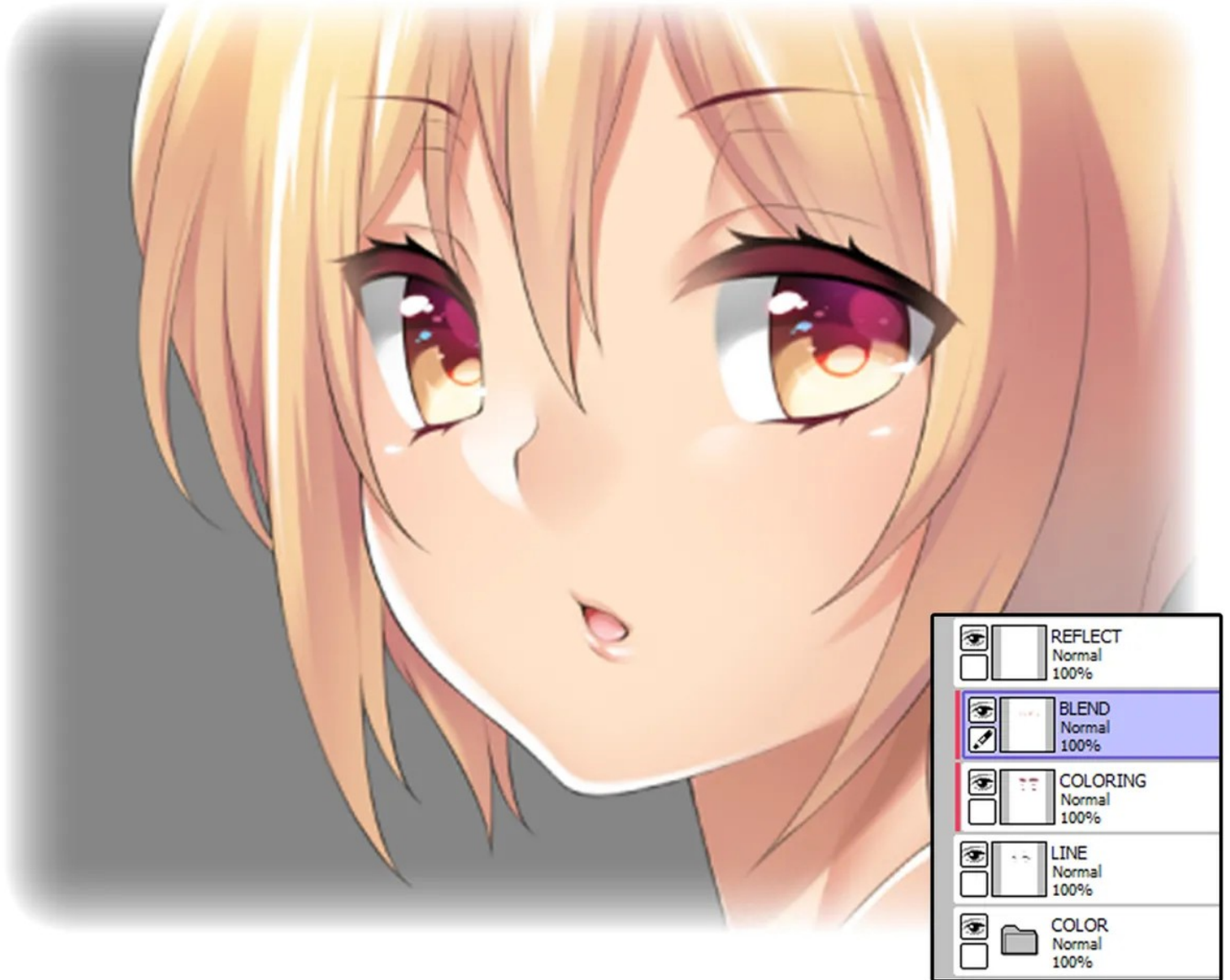
EYELASH BLENDING

The inside parts are done, but we are not finished yet. Adding more decoration to the eyelash would give it a better blending.

Create a clipping mask layer on the Line, then paint the eyelash with the color of your choice. Try not to pick the color too bright though since we don't want the eyelash to outshine the eyes.

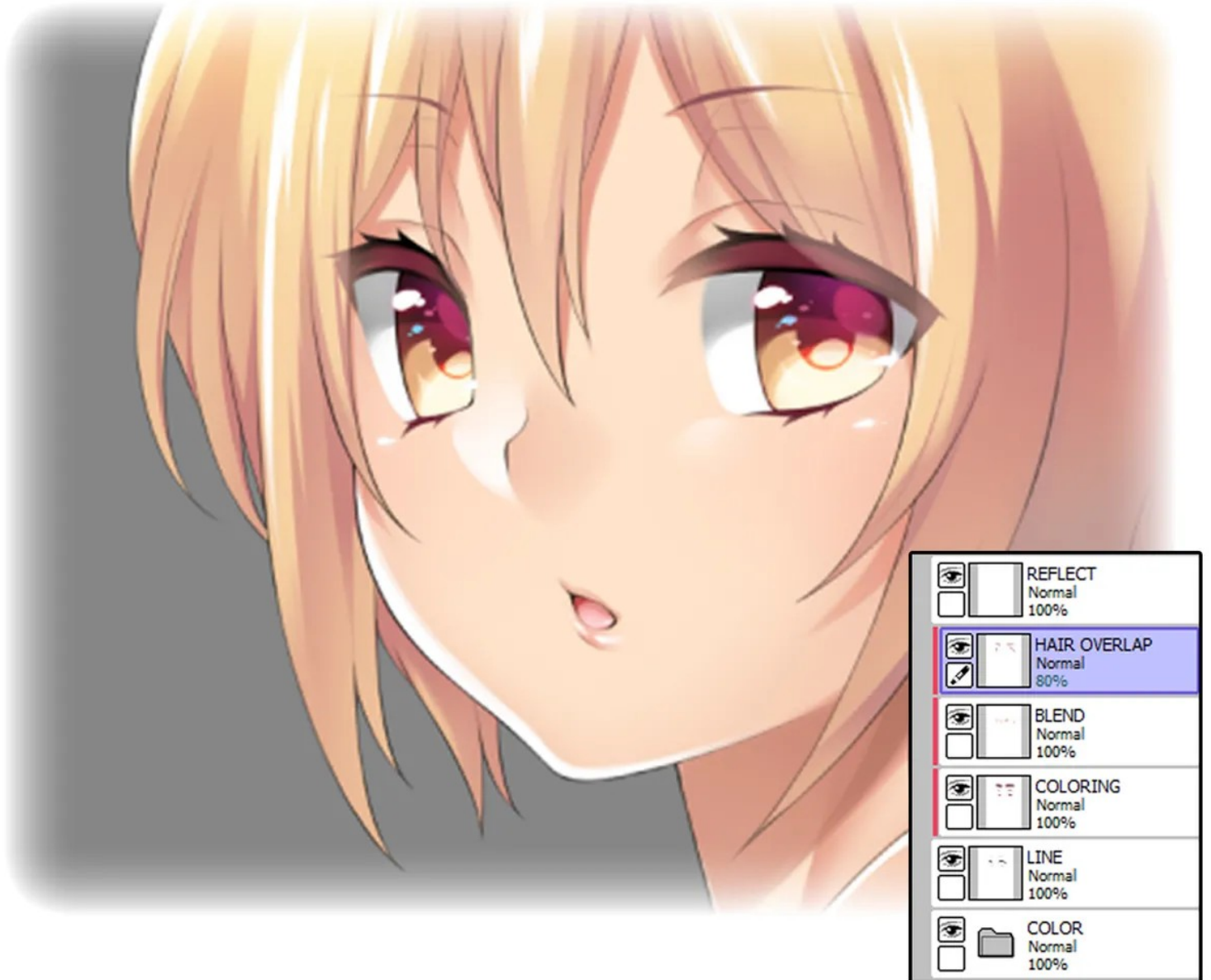
EYELASH BLENDING

Another clipping mask layer. Pick the skin color, or a little darker then apply it on the both end of the eyelash with an airbrush.

This is meant to blend the eyelash which was looking too solid, merging it with the skin color.

EYELASH BLENDING

One last step!

Create a clipping mask layer on top of the Line. Use the hair's base color or a little darker to paint on the eyelash only the places that were overlapped by the hair.

This will make the painted parts of the eyelash look like they are covered by the transparent hair.

And yep, we are done.

Finished image

THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION
AND
SUPPORT

FUYA's Patreon page

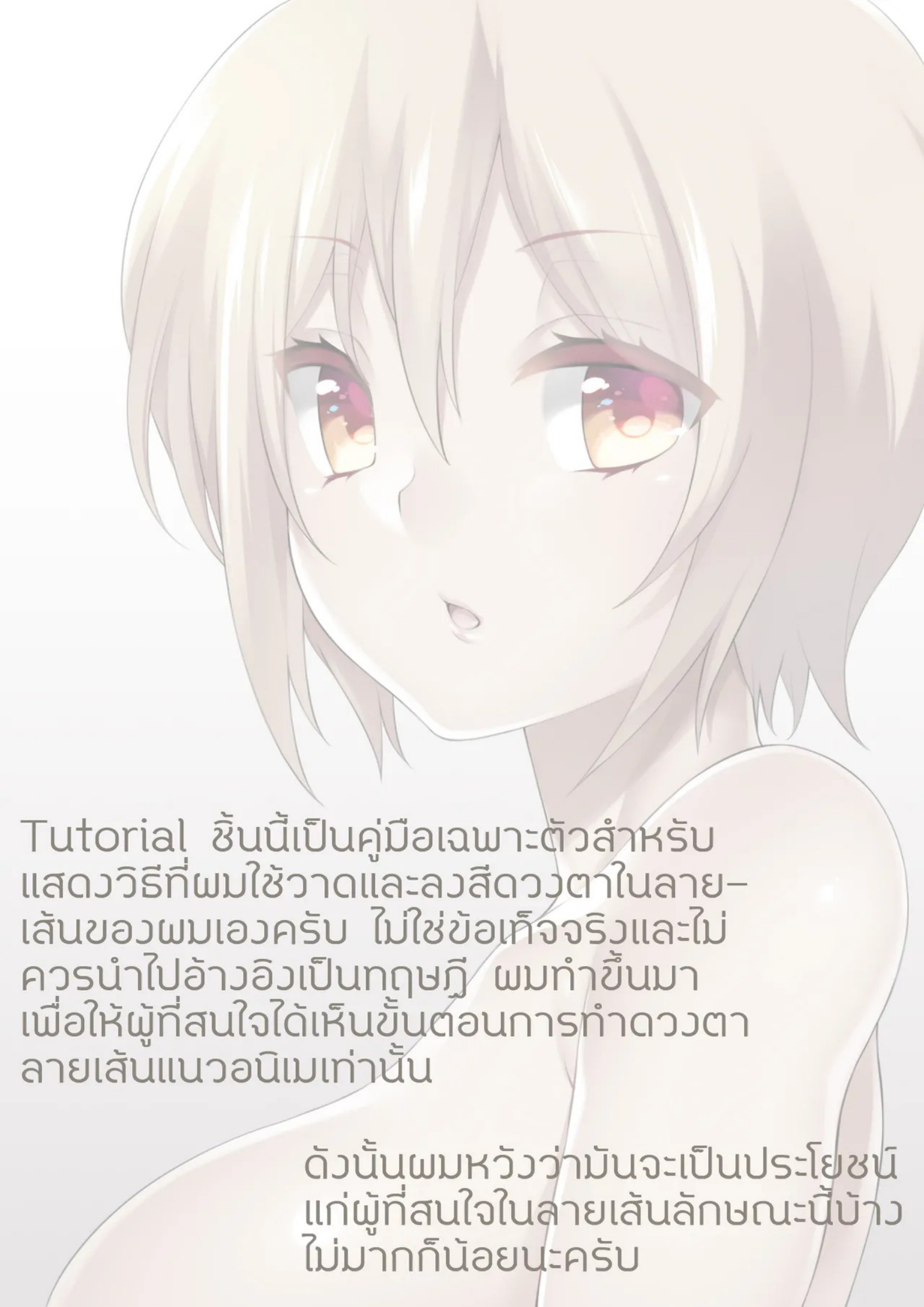
www.patreon.com/fuya

สวัสดีครับทุกท่าน ผมชื่อ Fuya

บทความนี้เป็น Tutorial ที่ผมทำขึ้นเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของ Reward จาก Patreon ในเดือน
สิงหาคม 2558

กรุณายำนำบทความนี้ไปอ้างสิทธิประโยชน์ หรือ
นำไปใช้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือ
การกุศล เพราะถือเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง
ตามกฎหมายไทย

หากท่านมีความสนใจเป็นผู้สนับสนุน
ผลงานขอผม โปรดเยี่ยมชมได้ที่
เว็บไซต์ www.patreon.com/fuya
ครับ

Tutorial ชิ้นนี้เป็นคู่มือเฉพาะตัวสำหรับ
แสดงวิธีที่ผมใช้วาดและลงสีดวงตาในลาย-
เส้นขอบผมเองครับ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงและไม่
ควรนำไปอ้างอิงเป็นทฤษฎี ผมทำขึ้นมา
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เห็นขั้นตอนการทำดวงตา
ลายเส้นแนวอนิเมเท่านั้น

ดังนั้นผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจในลายเส้นลักษณะนี้บ้าง
ไม่มากก็น้อยนะครับ

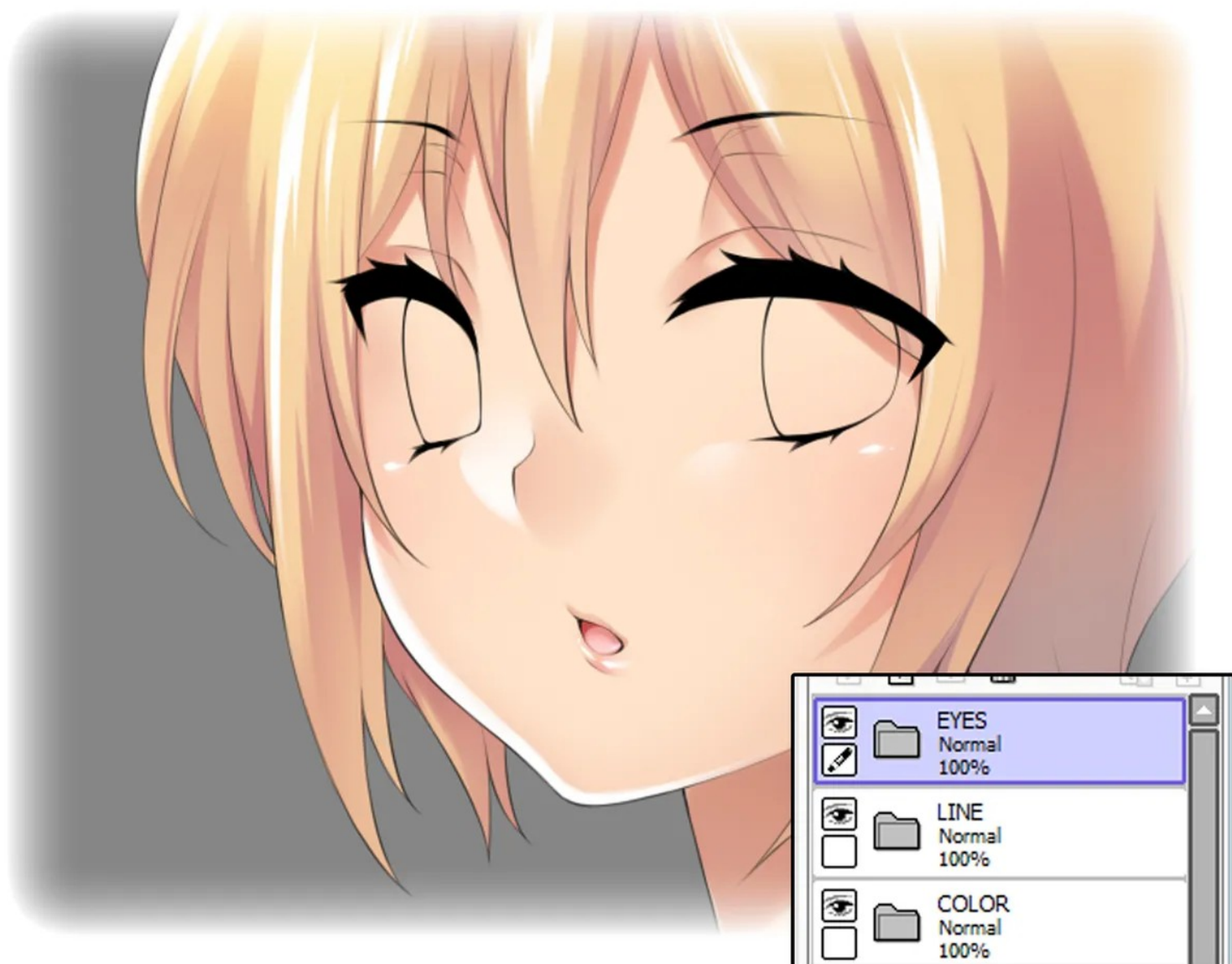
รูปร่าง

รูปร่างของโครงเส้นตา เป็นส่วนที่เฉพาะตัวมากครับ การวาดรูปร่างดวงตานับเป็นเอกลักษณ์ของนักวาดแต่ละคน และแม้แต่ในมีอนักวาดคนเดียวกัน รูปร่างของตาแต่ละดวงก็ยิ่งแตกต่างกันได้อีกหลากหลาย

ความแตกต่างของรูปร่างพวกนี้ จะส่งผลต่อบุคลิก สภาพอารมณ์ และลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นๆ ด้วยครับ ลองวาดตาให้ได้หลายๆแบบ อย่ายึดติดกับตาแบบใดแบบหนึ่งมากเกินไปจนกลายเป็นแพทเทิร์น

เส้นและการเรียงเลเยอร์

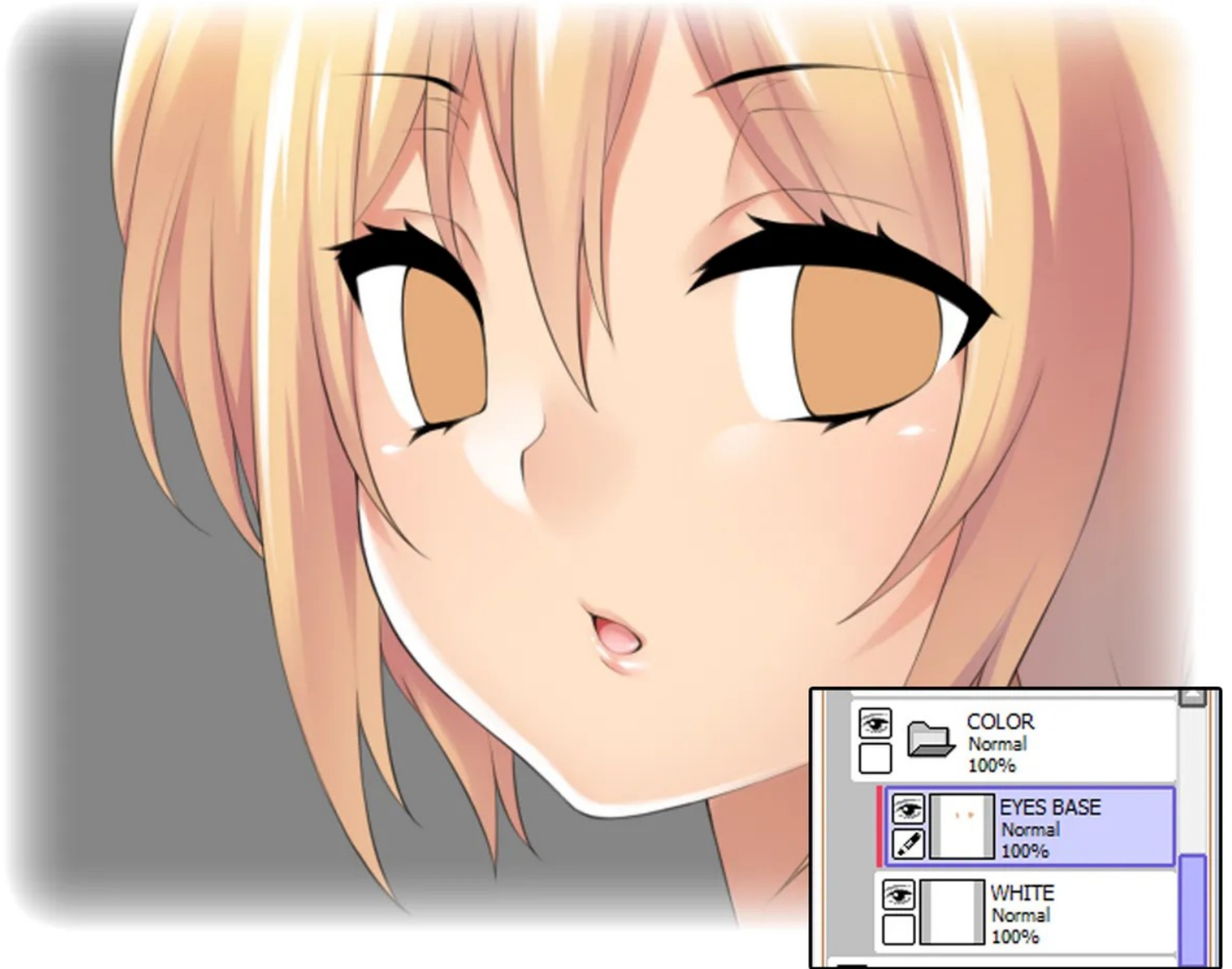

โดยปกติแล้วผมจะแยก Layer Folder ขอบดวงตาทั้งหมด
ออกมาจากส่วนอื่นๆเลยครับ เพราะการทำแบบนี้จะทำให้เวลา
ตกแต่งเลเยอร์เส้นสะดวกกว่า
นำเลเยอร์ตาของเราทั้งหมดไว้บนสุดครับ หรือบางคนอาจ
ชอบการให้เส้นผมบังส่วนดวงตา ซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบ ตอนนี้
ผมจะสาธิตการทำแบบดวงตาอยู่บนสุดให้ดูครับ

ในขั้นตอนตัดเส้น ผมใช้ Brush เข้มสีดำทั้งหมด

อนึ่ง ผมใช้ SAI เป็นหลัก แต่ระบบเลเยอร์พื้นฐานน่าจะ
เหมือนกันหมด ดังนั้นน่าจะใช้อำนาจประกอบได้ทั่วไปนะครับ

สีพื้น

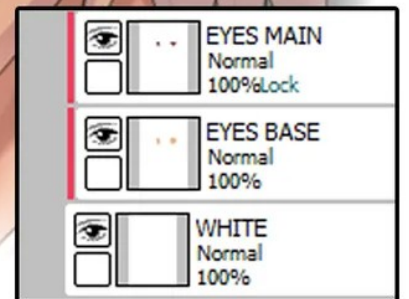

สร้างเลเยอร์ขึ้นมา และใช้บรัชหัวแข็งสีขาวถมลงไปในเบ้าตา
เพื่อเป็นพื้นที่ตาขาวทั้งหมด

บางคนจะชอบให้ส่วนขอบๆ สีขาวเบลอนิดหน่อย เราอาจใช้
บรัชหัวฟุ้งหรือยาวลบหัวฟุ้งตกแต่งส่วนขอบๆ ได้ครับ

จากนั้นให้สร้างเลเยอร์ clipping mask บนพื้นที่ตาขาวนี้
แล้วลงสีถมดวงตาด้วยสีตาที่เราต้องการใช้เป็นสีพื้น

การลงสี

สร้างเลเยอร์ขึ้นมา clipping mask ไว้ด้านบน แล้วเพนท์ลูกตาดำด้วยสีที่เข้มขึ้นจากสีพื้นมากพอสมควร

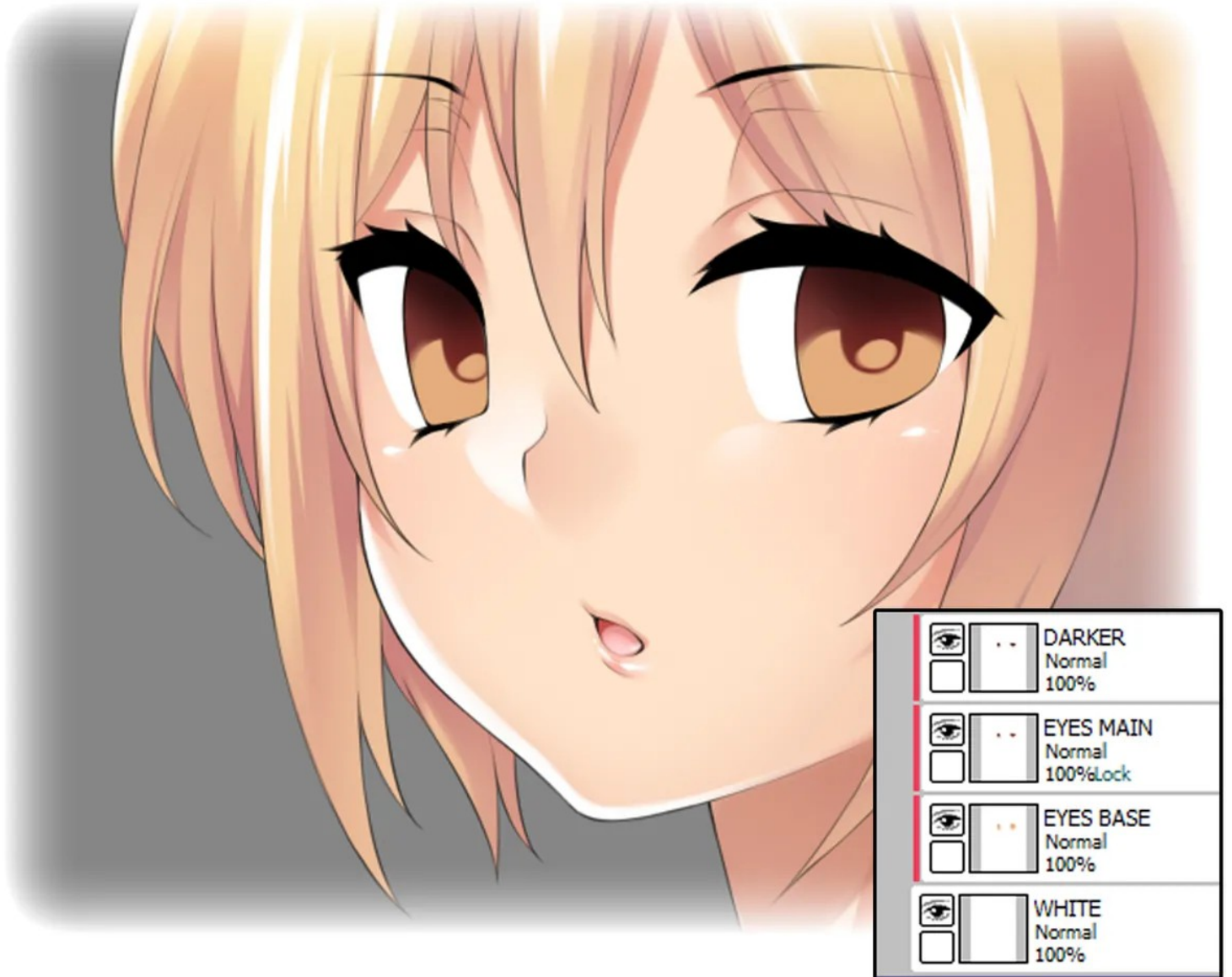
โน้ต: ระวังเรื่องการมองของตาด้วยนะครับ จุดนี้จะเห็นพลาตากันเยอะ ส่วนของตาดำไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นขอบลูกตาทั้งสองด้านเสมอไป ถ้าดวงตากำลังหันไปข้างทิศไหน ลูกตาต้องกลอกตาม

รูปร่างของลูกตาดำในขั้นตอนนี้ จะมีลักษณะอย่างไร ขึ้นกับ
สไตล์ ความชอบ และความถนัดของตัวนักวาดแต่ละคนครับ
แต่อย่าลืมว่าการเปลี่ยนลักษณะตครั้งนี้ จะส่งผลถึงสภาพ
อารมณ์และลักษณะนิสัยของตัวละครอีกด้วย

นี่เป็นหนึ่งในส่วนที่สนุกที่สุดในการลงสีลูกตาเลยครับ ศึกษา
และทดลองทำลูกตาในหลายๆรูปแบบแตกต่างกันไปในทุกครีว
ที่ลงสีดวงตาคู่ใหม่เป็นอะไรที่เพลินมาก

การลงสี

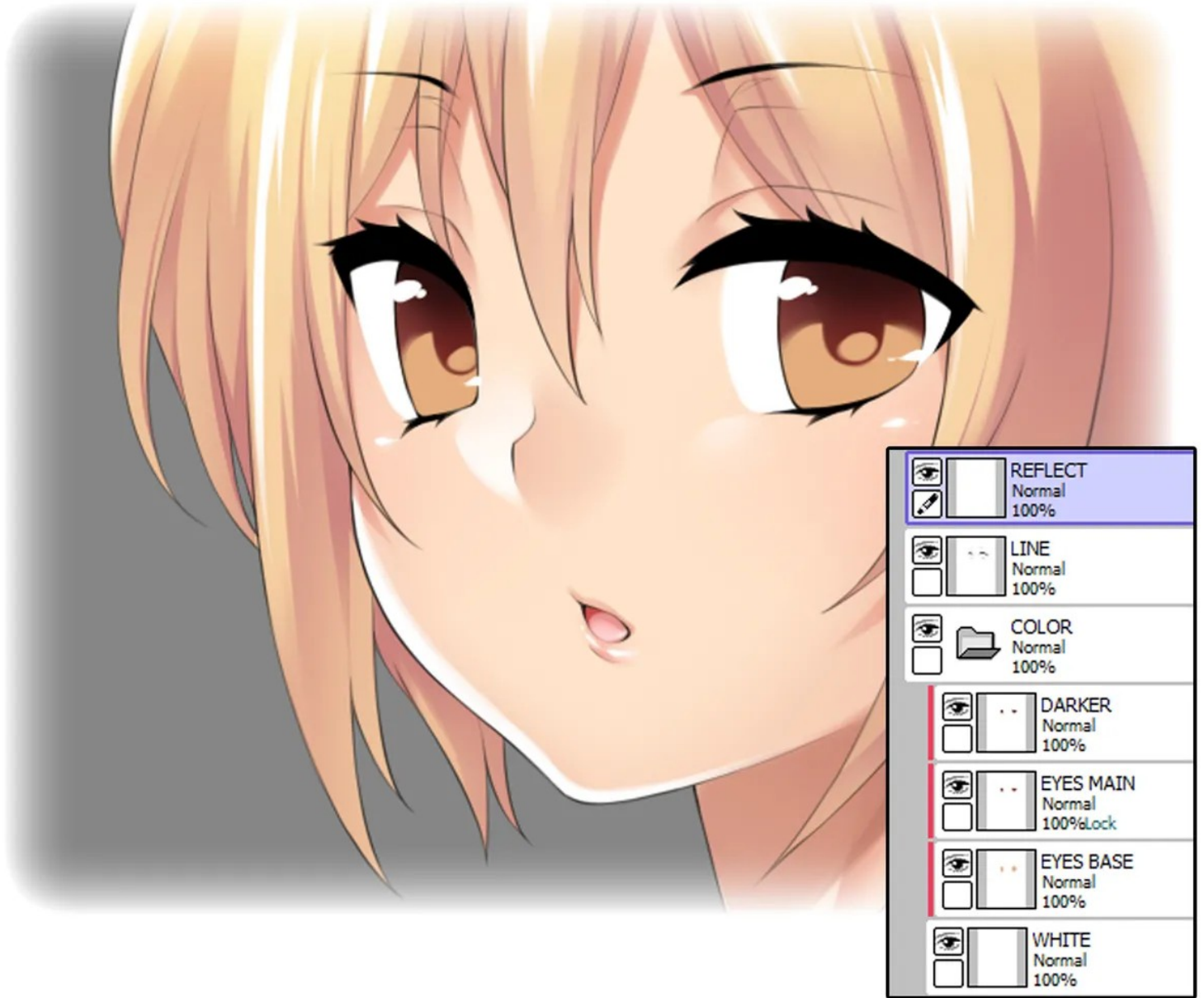

สร้างเลเยอร์ clipping mask ขึ้นมาอีก แล้วใช้ airbrush หัวฟุ้ง พ่นสีดำหรือสีที่ทึบมากลงไปเบาๆบริเวณส่วนบนของลูกตาเพื่อสร้างมิติ

ตอนนี้บางคนจะใช้วิธีล็อกเลเยอร์แล้วพ่นสีดำลงไปเลยก็ได้ครับ ไม่จำเป็นต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ก็ได้ แต่ถ้าแยกเลเยอร์ไว้เราก็คงจัดการอะไรๆได้สะดวกกว่านะ

จะลองผสมสีอื่นๆลงไปด้วยก็ได้ครับ เก๋ดี

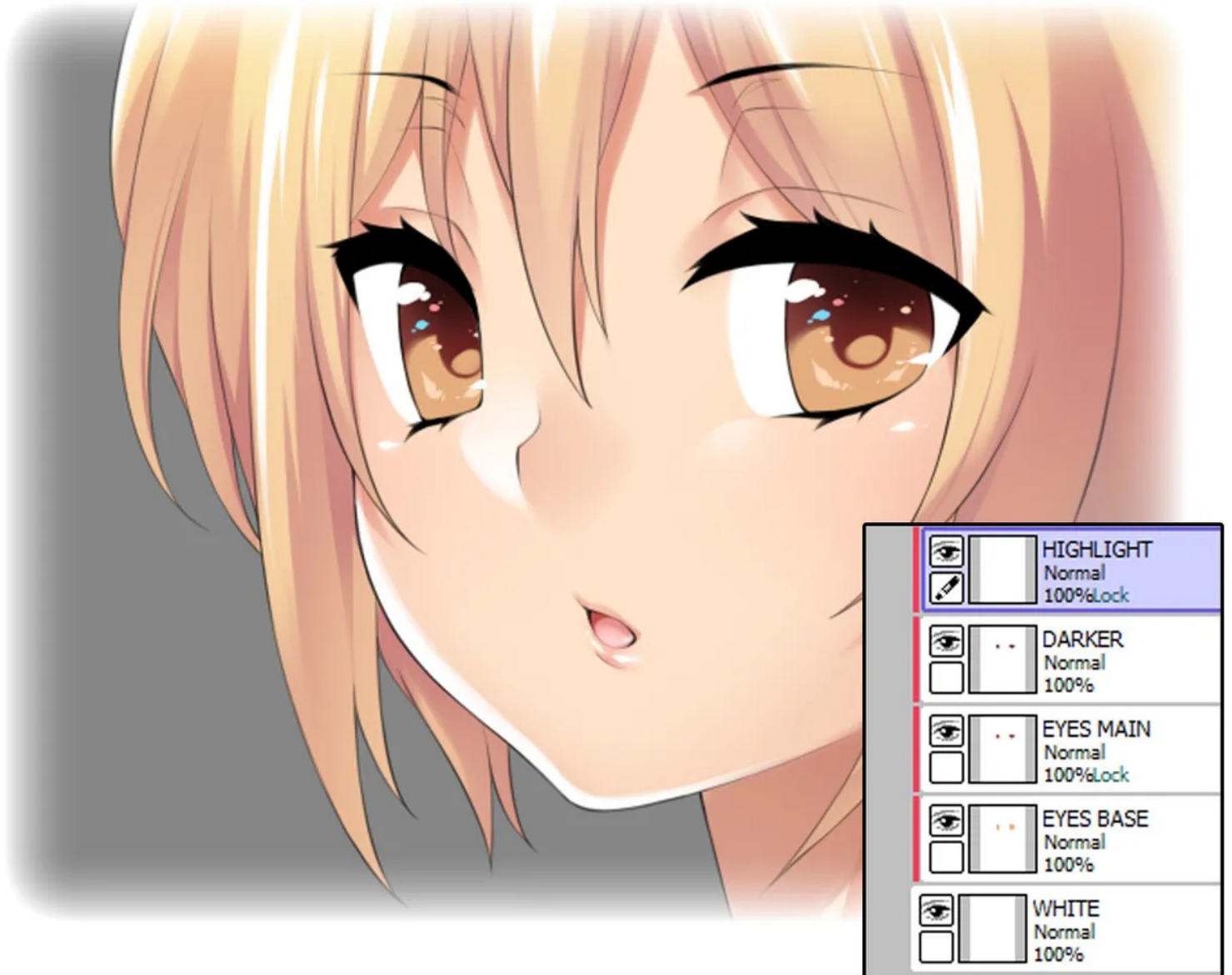
การลงสี

คราวนี้ให้เลื่อนขึ้นมาเหนือเลเยอร์เส้น แล้วสร้างเลเยอร์ไว้บนสุด เพื่อทำแสงสะท้อนแววตาครับ ที่ให้อยู่บนสุดก็เพื่อให้มันทับบนเส้นด้วยนั่นเอง

ใช้บรัชแข็งสีขาววาดแววตาเอาได้เลย หรือใครจะตกแต่งด้วยบรัชหัวฟุ้งหรือมีลูกเล่นอื่นก็ได้ตามใจชอบครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่สามารถดัดแปลงรูปร่างและตำแหน่งของแววตาได้มากมาย ลองหารูปแบบที่ตนเองชอบและเหมาะกับสภาพอารมณ์ของตัวละครดูนะครับ

การลงสี

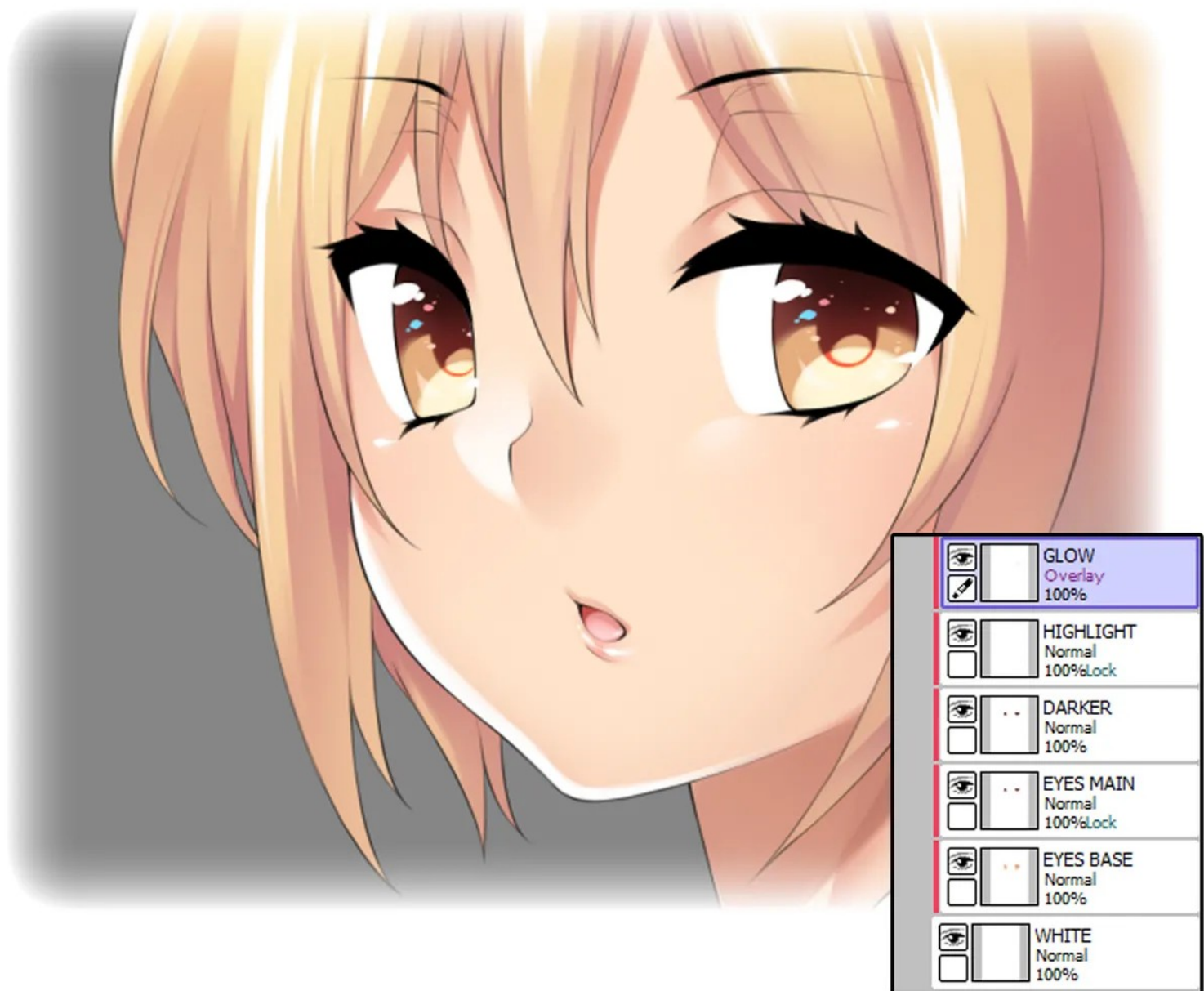

กลับมาที่ส่วนขอบสีกันต่อ สร้างเลเยอร์และ clipping mask เพิ่มเข้ามาอีกครับ เราจะทำ highlight กัน

ตอนนี้สำหรับผมเป็นส่วนที่มันส์ที่สุดเลยครับ ทำแต่ละครั้งไม่เคยมีรูปแบบที่เหมือนกันเลย ทดลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ใช้สีสดใสเพื่อให้ความรู้สึกพาสเทลลูกกวาดหรือเพิ่มความแฟนตาซีได้ตามใจชอบ

รูปร่างต่างๆเช่นหัวใจ รูปดาว หรือประกายระยิบระยับต่างๆก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ ลองทำดูหลายๆแบบครับ

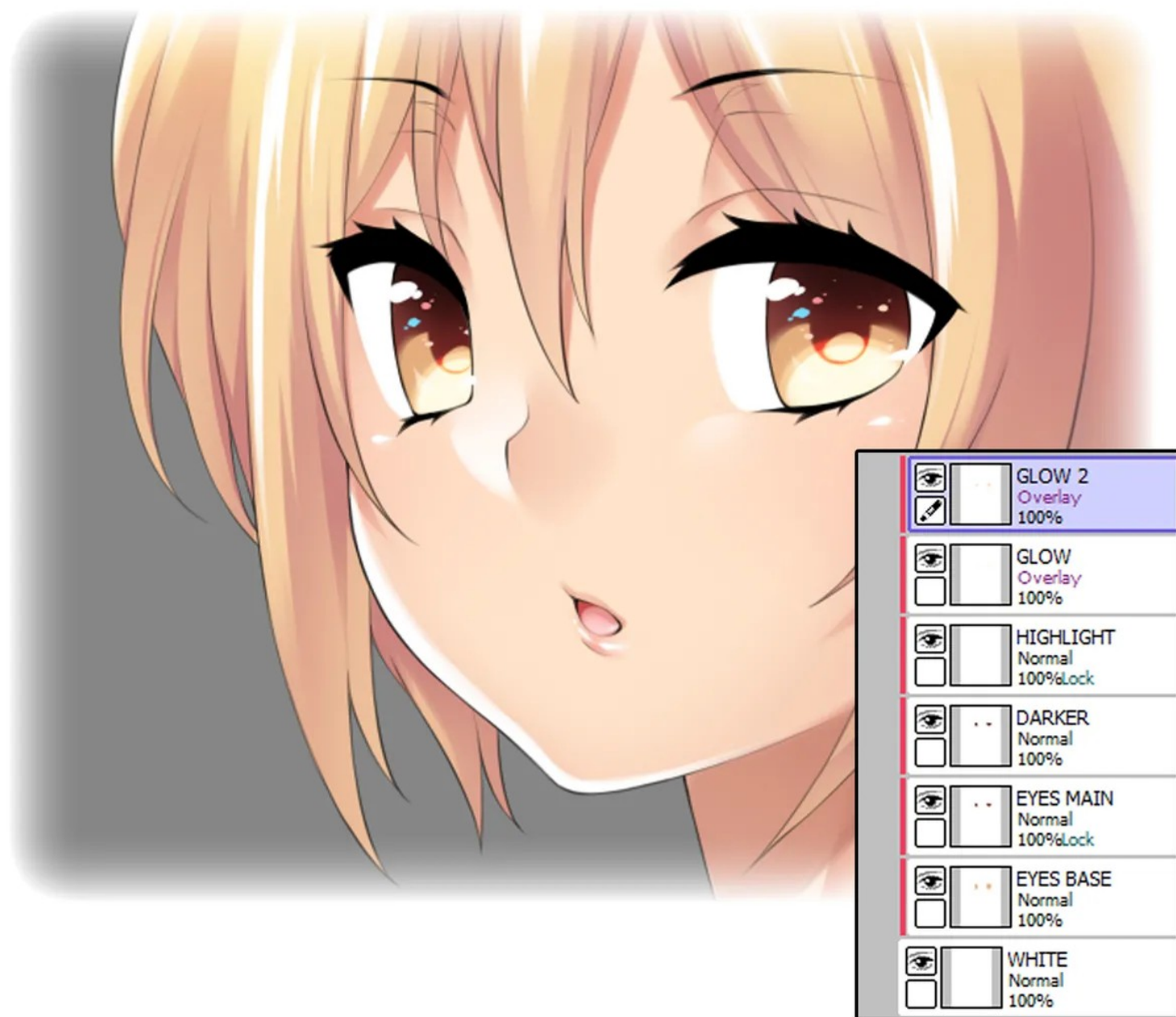
การลงสี

สร้างเลเยอร์และ clipping mask เข้ามาอีก แต่คราวนี้
ตั้ง blending mode เป็น Overlay

ใช้brushหัวแป้น สีสดสว่างที่ชอบ เพนท์รูปปร่างคล้ายไข่ลงไป
บนส่วนล่างของลูกตาเพื่อสร้างความวาววับครับ

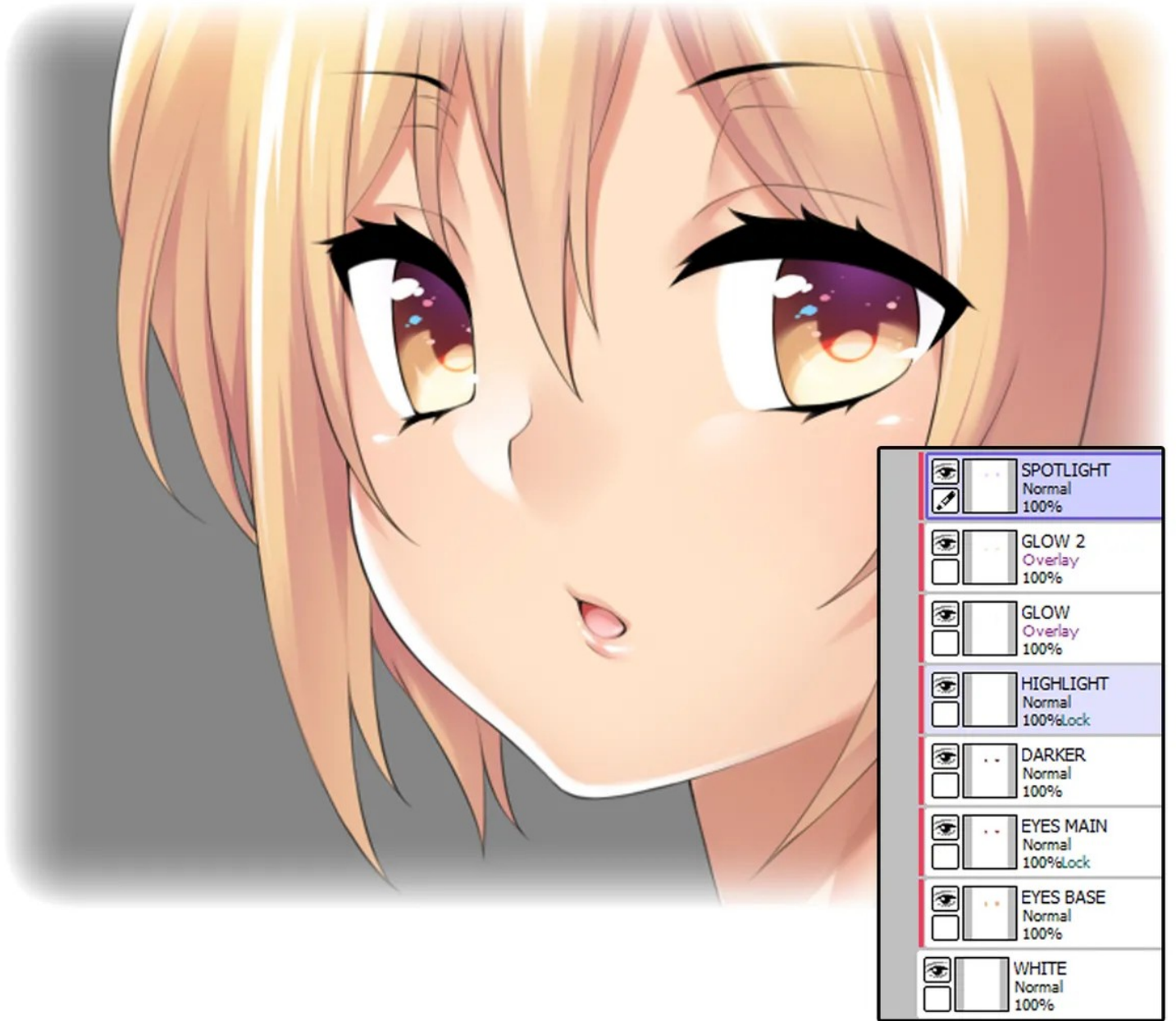
การลวงสี

ถ้ายังรู้สึกว่ามันวาวไม่พอ ก็สร้างเลเยอร์ clipping mask โหมด Overlay ซ้อนไปอีกชั้นครับ ใช้สีที่สดกว่าเดิมเพนท์เป็นอีกชั้นเข้าไป

ถ้ากำลังใช้ SAI ทำอยู่ จะลองใช้เลเยอร์โหมด Luminosity ดูก็ได้ครับ จะได้ความวาววับที่พิเศษและรุนแรงมาก แล้วแต่ความถนัดชอบนักวาดเลย

การลงสี

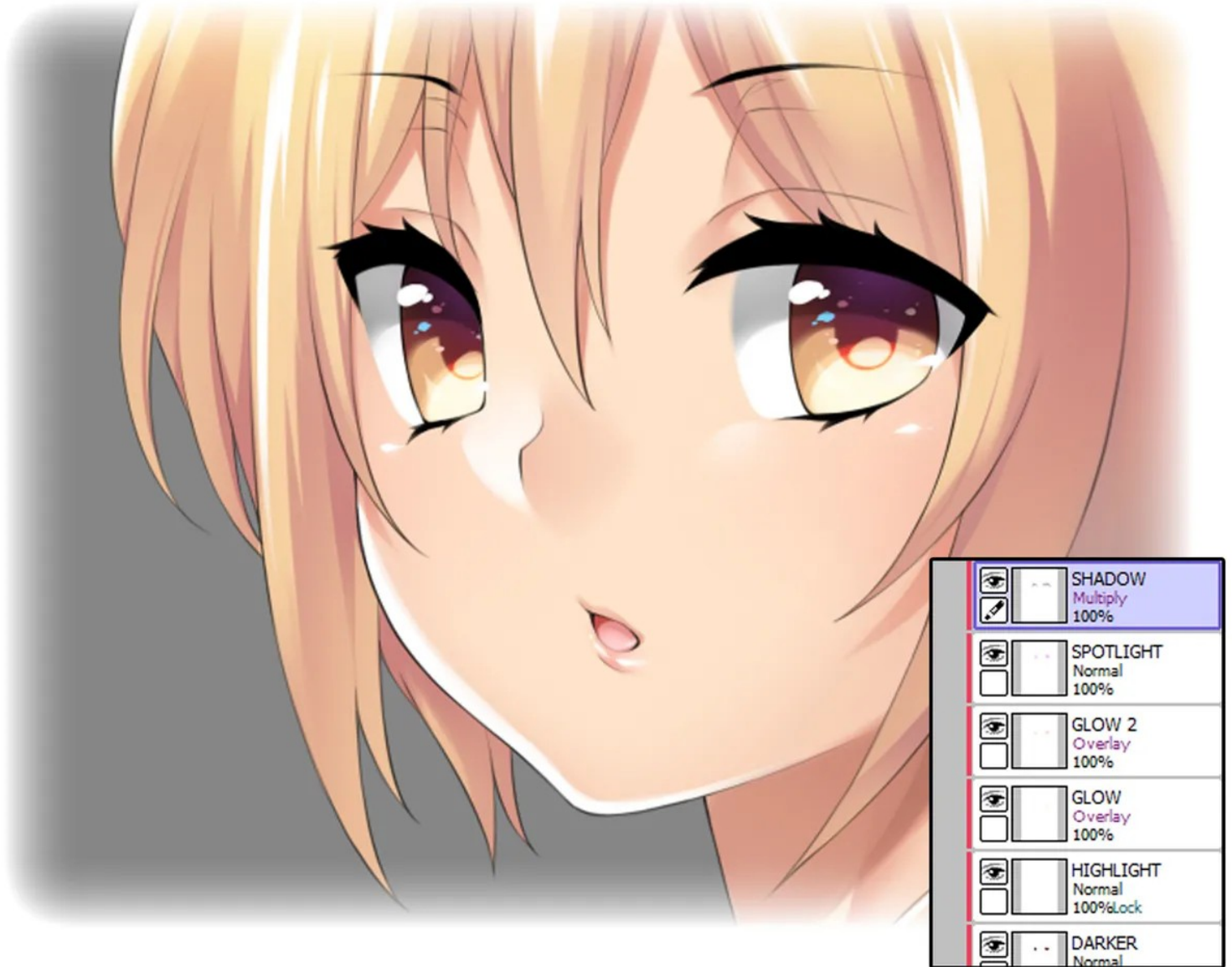

เพิ่มเลเยอร์ clipping mask ไว้ด้านบน คราวนี้เราจะทำสปอตไลท์สี เพื่อสร้างลูกเล่นแสงสีตกแต่ให้ดวงตาสักหน่อยครับ เลือกสีที่ต้องการได้เลย

ใช้brushฟุ้งมากๆหัวใหญ่ๆ ค่อยๆพ่นจากบนลงล่าง จะสะดวกที่สุดครับ

ถ้ามีความรู้เรื่อง color wheel เบื้องต้นบ้าง จะช่วยให้เลือกสีลูกเล่นตรงนี้ได้คล่องขึ้นนะ

การลงสี

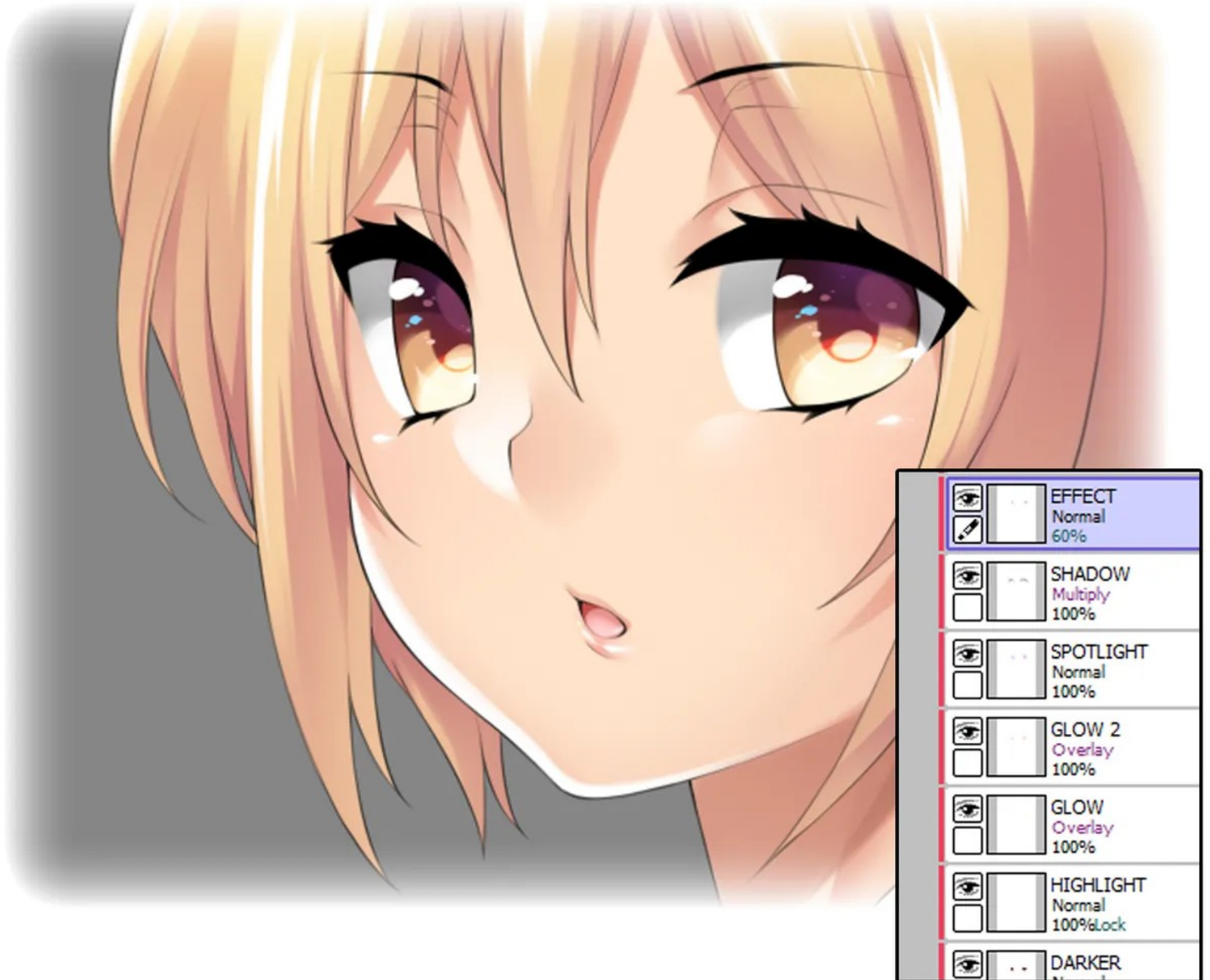

เพิ่มเลเยอร์ clipping mask อีกครับ คราวนี้ตั้งค่า blending mode เป็น Multiply ไว้บนสุด

ใช้บรัชหัวเขี้ยวสีเทา หรือสีทึบอื่นๆ ปาดพื้นที่ส่วนบนของเบ้าตาเป็นแนวโค้งรับกับเส้นโคจรตา ตกแต่งด้วยยาลบหัวฟุ้งให้บริเวณขอบเวาดูเป็นธรรมชาติ

ส่วนนี้จะเป็นเวาตกกระทบจากเปลือกตาด้านบนครับ เพื่อสร้างมิติให้กับดวงตามากขึ้น

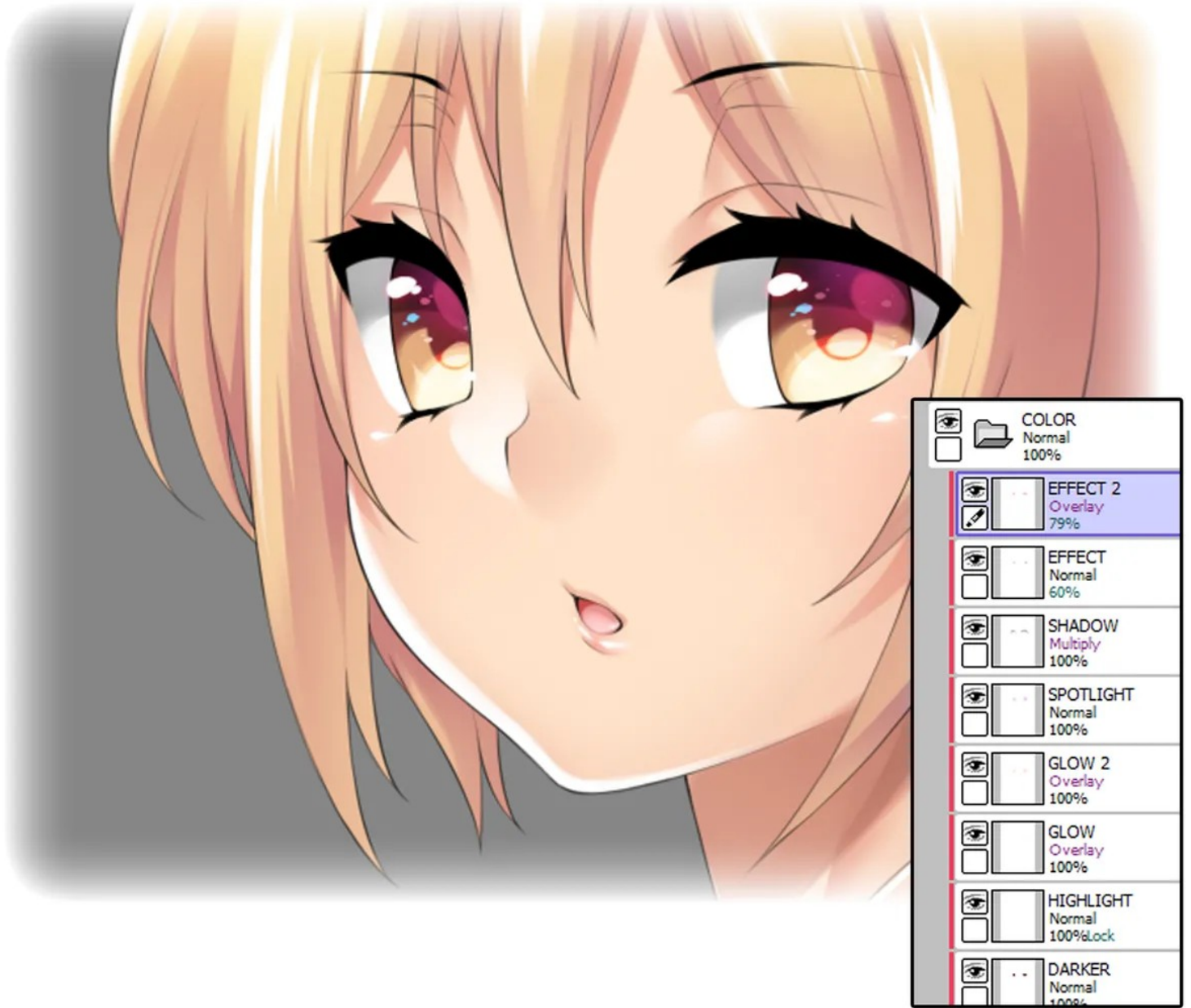
การลวงสี

ส่วนของการลวงสีใกล้เสร็จแล้วครับ สร้างเลเยอร์และทำ clipping mask ไว้บนสุดอีก ใช้รีชหิวเขียวเลือกสีที่ค่อนข้างมืด แต่ย่ำสด แล้ววาดทรวงกลมรูปไข่ลงไปบนบริเวณผิวตรงข้ามกับแววตาขาว

ปรับ Opacity เหลือประมาณ 60%-70% เพื่อให้มีความใสสามารถมองเห็นสีด้านล่างได้บ้าง เราก็จะได้แสงสะท้อนแววตา เพื่อเพิ่มมิติทรวงกลมให้กับลูกตาอีกชั้นครับ

การลวงสี

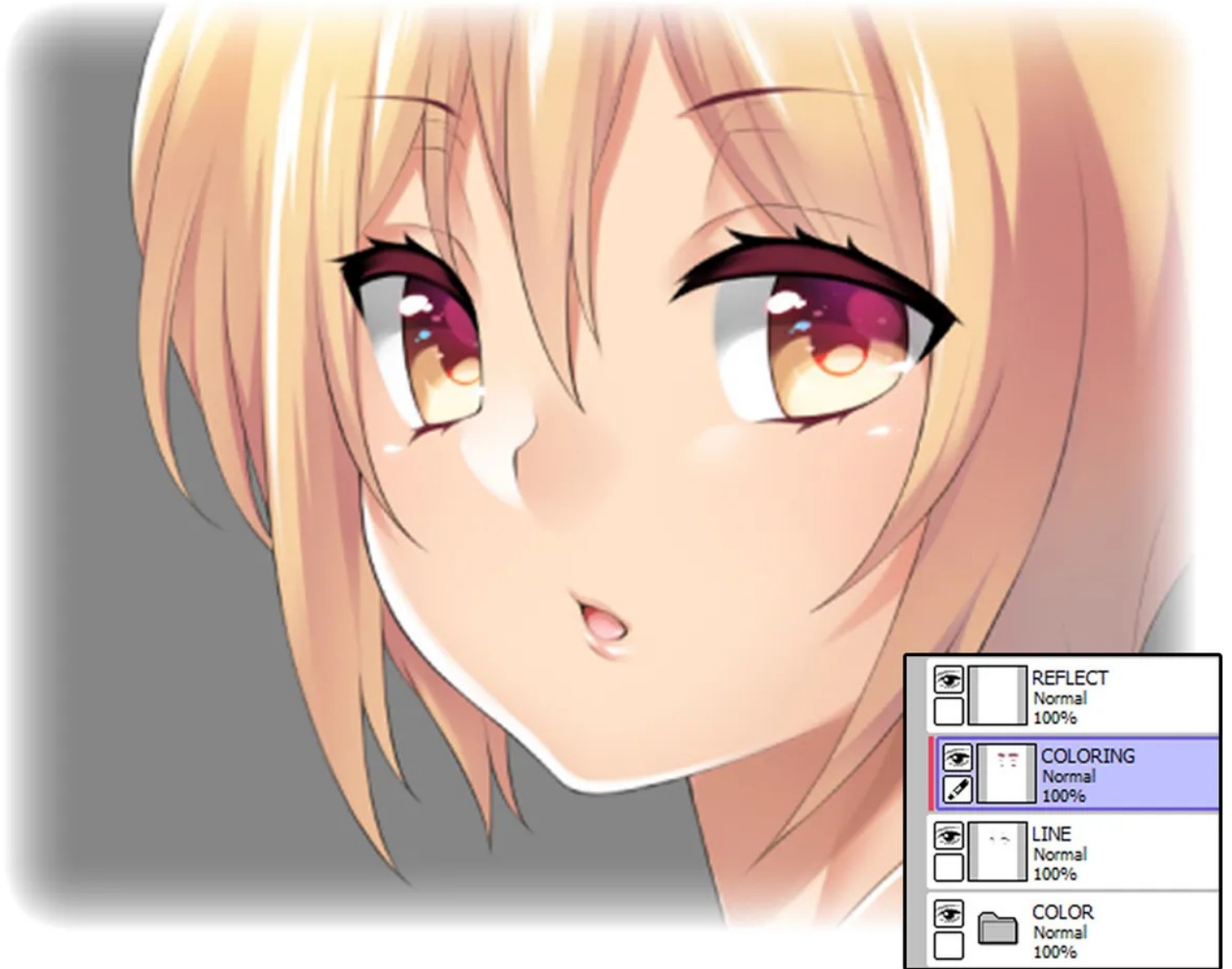

สุดท้ายขอส่วนลวงสีลูกตาแล้วครับ สร้างเลเยอร์แล้วทำ clipping mask ไว้บนสุดด้วยโหมด Overlay

ใช้ airbrush หรือบรัชหัวฟูๆ ฝนสีเพื่อตกแต่งและคุมโทน ภายในลูกตาให้มีความสดใสตามต้องการ ลอว์นรอบๆ ส่วนของแวตาสะทอนสีขาวเพื่อให้เกิดสภาพริ้วแสงดูเล็กน้อยก็สวยงามนะครับ

เท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการลวงสีลูกตาแล้วครับ!

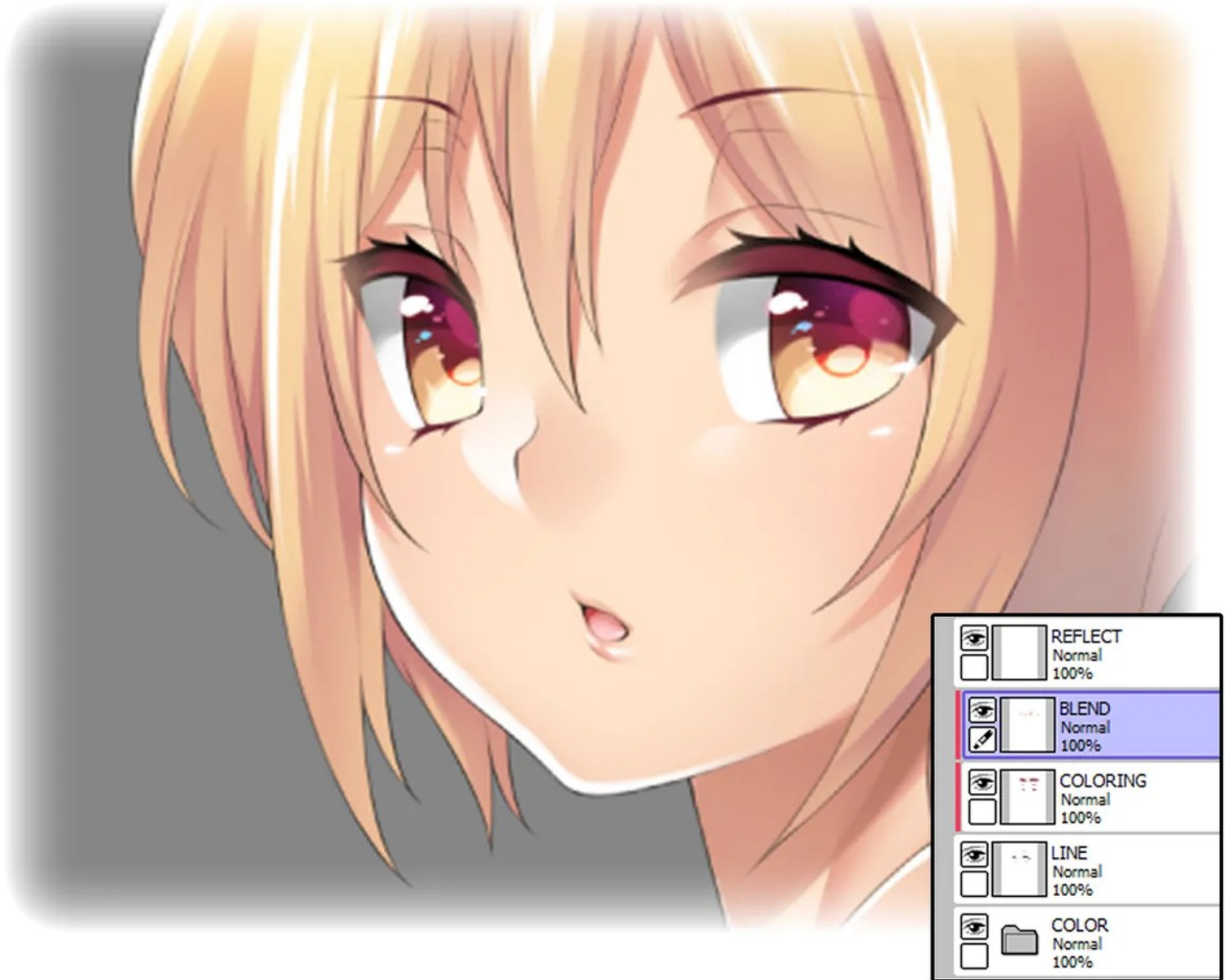
การตกแต่งขนตา

ด้านในลูกตาเรียบร้อยแล้ว แต่เรายังไม่จบสิ้นครับ ยังต้องตกแต่งภายนอก หรือเส้นขนตาที่เราตัดเส้นไว้กันต่อ เพื่อสร้างความกลมกลืนกับใบหน้า

สร้างเลเยอร์มา clipping mask บนเลเยอร์เส้นครับ แล้วเพนท์ตกแต่งขนตาด้วยสีที่ไม่สว่างจนเกินไป ตรวนี้นี้แล้วแต่คนชอบ แต่ผมแนะนำว่าอย่าให้ขนตามีสีที่โดดเด่นเกินไปลูกตาจะเป็นธรรมชาติกว่า

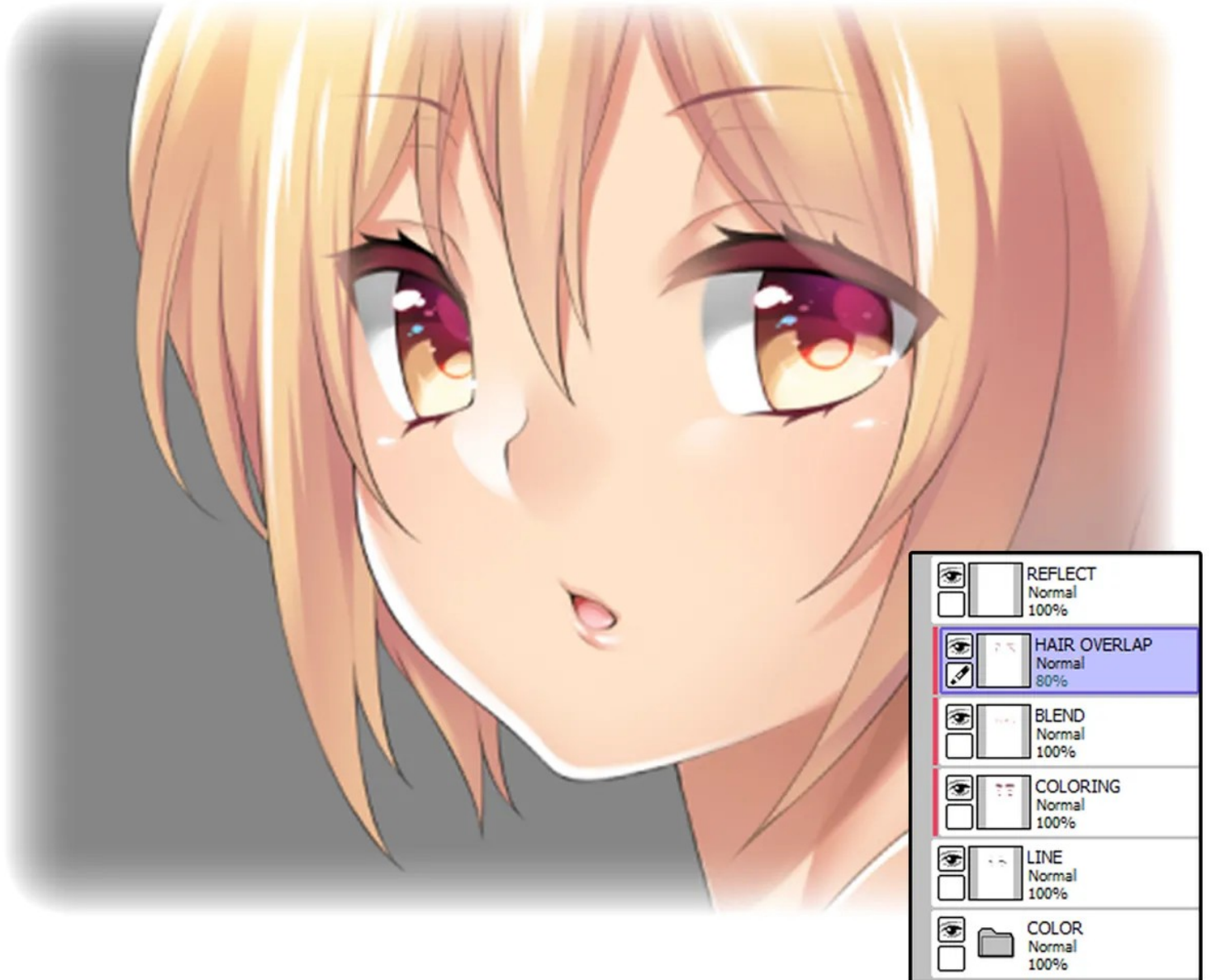
การตกแต่งขนตา

สร้างเลเยอร์แล้ว clipping mask เพิ่มขึ้นอีก เลือกสี
เนื้อ หรือเข้มกว่านั้นเล็กน้อย แล้วพ่นพู่ๆลงไปบริเวณริม
หัวและหางขนตา

ตอนนี้เป็นการสร้างความกลมกลืนให้กับขนตาที่เราตัดเส้น
ให้คมและเป็นสีดำสนิทไว้ เพื่อให้มันรับเข้ากับใบหน้าเหมือน
เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมากขึ้นครับ

การตกแต่งขนตา

ขั้นตอนสุดท้าย!

สร้างเลเยอร์ clipping mask ไว้ด้านบนเส้นอีกครึ่ง
เลือกใช้สีที่เข้มกว่าสีพื้นของเส้นผม ปาดทาบลงไปบนขนตา
เฉพาะส่วนที่โดนเส้นผมทาบลงไปครับ

ตรงนี้จะเป็นการทำให้จุดที่อยู่ใต้เส้นผมเสมือนถูกคลุมทับ
ด้วยเส้นผม สามารถปรับ opacity ลดลงเพื่อความใส

เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

ภาพสมบูรณ์

ขอบคุณมาก
ที่สละเวลา
และกำลัง
สนับสนุน
ครับ

Patreon ของ Fuya

www.patreon.com/fuya