

日本人气绘师揭秘东方角色绘画之道

东方绘师录

〔日〕株式会社晋遊舎 编著 丁莲译

中国青年出版社

中青雄狮

东方绘师录

日本人气绘师揭秘东方角色绘画之道

〔日〕株式会社晋游舎 编著 丁莲 译

中国青年出版社

TOUHOU ESHIROKU

Copyright © 2015 Shinyusha Co., Ltd.

Copyright © 2015 Team Shanghai Alice

All rights reserved.

First original Japanese edition published by Shinyusha Co., Ltd. Japan

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged with Shinyusha Co., Ltd. Japan.

through CREEK & RIVER Co., Ltd. and CREEK & RIVER SHANGHAI Co., Ltd.

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

东方绘师录：日本人气绘师揭秘东方角色绘画之道 / 日本株式会社晋遊舍编著；丁莲译。

— 北京：中国青年出版社，2016.5

ISBN 978-7-5153-4167-5

I. ①东… II. ①丁… ②丁… III. ①插图(绘画) - 绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 093106 号

版权登记号：01-2016-1081

东方绘师录：日本人气绘师揭秘东方角色绘画之道

日本株式会社晋遊舍 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 50856188 / 50856199

传 真：(010) 50856111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：张海玲 向雯雯

责任编辑：张海玲

封面设计：邱 宏

印 刷：中煤(北京)印务有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：10

版 次：2016 年 7 月北京第 1 版

印 次：2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-4167-5

定 价：69.90 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

电话：(010) 50856188 / 50856199

投稿邮箱：author@cypmedia.com

TOUHOU Project
Illustration Tutorial Guide
Version 3.5

东
方
绘
师
录

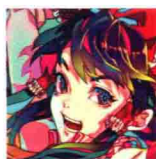
Contents

<原封面插画制作过程>
Shiwasu Takashi ... 002
东方人物一览表最新版
158

[特制光盘的相关内容]

随书附赠的网盘文件中收录了插画的PSD文件，大家可以借此来确认作品的细节和图层构造等。因为是PSD格式的文件，所以浏览时需要使用对应的软件。

第
壹
章

011

—stage01—
Akiakane ... 012

—stage02—
Kikufu Koichi ... 018

—stage03—
Arisaka Ako ... 024

—stage04—
Arakawa Masaki ... 030

第
貳
章

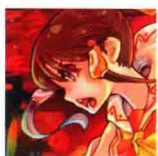
037

—stage05—
Lunamoo ... 038

—stage06—
akka ... 044

—stage07—
Rokujumai ... 050

—stage08—
RiE ... 056

第 参 章

0 6 3

—stage09—

Banpai Akira … 0 6 4

—stage10—

Amamiya Chiharu … 0 7 0

—stage11—

Kozou … 0 7 6

—stage12—

Yasumo … 0 8 2

—stage13—

Ichimonji Kei … 0 8 8

第 肆 章

0 9 5

—stage14—

Yasuyuki … 0 9 6

—stage15—

Asahiro … 1 0 2

—stage16—

Mephisto … 1 0 8

—stage17—

tecoyuke … 1 1 4

—stage18—

Kitsune … 1 2 0

第 伍 章

1 2 7

—stage19—

kirero … 1 2 8

—stage20—

garnet … 1 3 4

—stage21—

Tsukimoto Aoi … 1 4 0

—stage22—

Haniwa … 1 4 6

—stage23—

Masaru.jp … 1 5 2

东方绘师录

日本人气绘师揭秘东方角色绘画之道

〔日〕株式会社晋遊舎 编著 丁莲 译

中国青年出版社

MAKING ILLUSTRATION | stage | 00

Shiwasu Takashi

PSD
文件
收录

Spell Card

Character
Illustrator

博丽灵梦

神签“反则结界”

“弹幕天邪鬼”

Shiwasu Takashi

| Profile |

动画师、插画家。在作为动画师时，使用的是立石圣名这个名字。代表作包括由他担任作画监督的《攻壳机动队ARISE GHOST IN THE SHELL》（border 2和border 4）（原作：士郎正宗；制作：Production I.G.），以及剧场版《PSYCHO-PASS 心理测量者》（2015年发行；制作：Production I.G.；发行：东宝）等。

| Web |

泡沫~utakata~

<http://www.geocities.jp/shiwasutakashi/>

| Tools |

CLIP STUDIO PAINT PRO（草图）/Adobe Photoshop CS6（上色）

| Comment |

这次插画的主题是“如果东方作品被动画化”。我发挥了自己的职业特长，灵活运用平时描绘的插画风格，尝试用动画上色的方式完成了作品。就心情而言，像是在描绘动画杂志的版权页插画一样。因为主题是动画，所以我的目标是要画出能让人感觉到动感（action）的作品来。

| step 01 | 画出创意 & 角色设定

在描绘插画时，本来是没有必要做角色设定的，但是根据作品和作者的不同，灵梦的设计会各有特色，所以为了再确认一下服装细节，我还是尝试了角色设定（01-1）。不过，画到草图的程度就够了。

接下来表现创意，比如构图和人物姿势等。我会使用CLIP STUDIO PAINT PRO先粗略地描绘出结构图。以前除上色，我都是用画纸和铅笔来描绘的。最近从草图开始，我就用绘图软件来描绘了。

虽然我描绘了若干张草图，但基本上都是俯视和仰视角度（01-2、01-3），只是姿势上有些不同。

| step 02 | 草图的制作①

在构思出若干个创意后，因为我心里觉得“好像还是俯视的构图比较好”，所以就开始描绘俯视的草图了。这次我整理了线条（02-1），还添加了阴影（02-2）。与其说是草图，不如说基本上算是（从动画的角度来说）原画了。在这个阶段，画面已经接近完成状态，剩下要做的基本上也就只是上色了（02-3）。

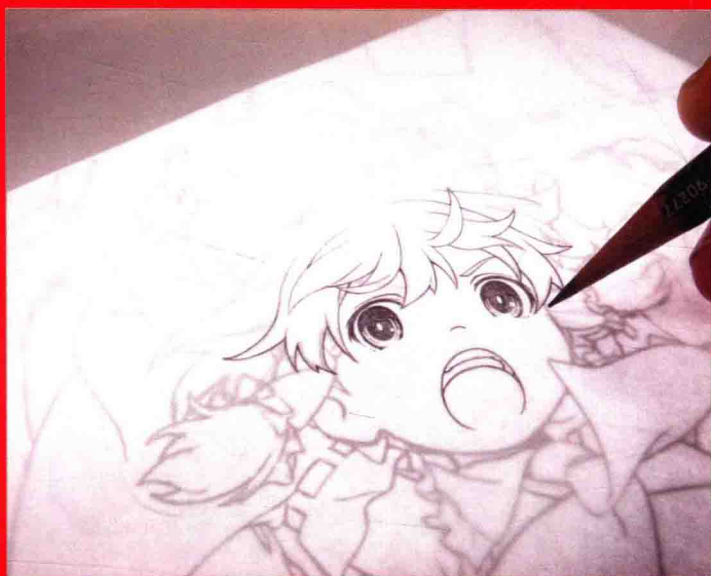
| step 03 | 草图的制作②

因为接受了“希望可以更重视一下帅气的感觉”这一要求，所以我决定重新制作草图。这次我从最初描绘的创意中，挑选出了仰视的构图（03-1、03-2）。这次我同样也添加了阴影，一直描绘到了接近完成状态的程度（03-3）。从结果来看，这次的画面看起来更有气势，更有动画的感觉。

| step04 | 动画描线

把草图打印出来，然后在A4纸上用铅笔（uni的F）进行誊清。在Step 03的草图阶段（CLIP STUDIO PAINTPRO），我已经描绘出了相当干净漂亮的线条，也可以进一步归纳整理，不过还是喜欢画纸和铅笔的质感，因此选择了手绘的方式。

只不过，因为这次描绘的是阴暗的夜间场景，而且是逆光状态，所以线稿也需要比平时更浓重一些。虽然难以看清线条的质感，不过为了以防万一，我还是把位于前方的有所重叠的符纸和叶子另外誊清到了其他纸张上。

| step05 | 扫描和删除杂质

扫描Step 04中誊清的画稿，输入电脑中，并用Photoshop调整线稿的深浅程度，删除多余的杂质（05-1、05-2）。我觉得清理工作虽然不起眼，但其实颇为有意思（笑）。在删除杂质的同时，我们还要调整线条画出界，以及太过粗重的部分。如果调整得太整齐的话，就失去了手绘的意义，所以有时候我也会特意把画出界的线条保留下来。如何保留，就要依赖通过多年的绘画经验培养出来的直觉了，比如“在自己心里，这个线条是否看起来比较舒服”。如何保留，还会根据描绘时的心情变化。

| step06 | 分别上色

把线稿所在图层的混合模式设定为“正片叠底”，并在它下面大致涂抹颜色（06-1、06-2），便于事后调整线稿。

这次也是动画上色，先用铅笔工具（2值笔）进行整体的分别上色。在使用铅笔工具时我一般是用手绘，或按住Shift键来描摹想要上色部分的轮廓，等围了一圈后再使用填充工具。

动画上色时，可以用画笔工具厚涂。不过，这次我想要制作出类似于动画杂志版权插画的效果，所以用了清晰明了的分别上色方式。

虽然事后要对色调进行细致的调整，不过逆光中几乎所有的面都会形成阴影，所以我用阴影色作为底色来涂抹。

| step 07 | 花纹 - 正常部分的上色

用魔棒工具对各个不同部位进行范围指定，并以 Step 03 中描绘的草图为基础，用铅笔工具给服装或者符纸的花纹和正常部分（光线照射到的亮部）涂抹颜色（07-1、07-2）。

如果是普通的插画，可用正常色涂抹底色，并在那上面涂抹阴影部分，但这次顺序相反。如果作为基础性的动画上色，这样就大致完成上色了（07-3）。

在近几年的动画中，有时会用只对眼珠（黑眼珠）中的阴影和高光进行模糊处理（白眼珠和皮肤的分别上色是使用2值）。因此，我们要单独在眼睛部分使用画笔工具，而不是使用铅笔工具。

| step 08 | 蒙版的制作

虽然说是动画上色，但如果只是单纯涂满颜色的话，看起来还是会比较冷清，所以我会使用渐变工具或是滤镜来调整画面的质感和颜色。

首先要制作必要的蒙版，比如背景的月亮用的蒙版（08-1）、单独裁切掉那个月亮中的人物部分的蒙版（为了用在逆光的渗透表现等部分）（08-2）、人物的轮廓蒙版（为了给人物的动作加入承受了月光照射后的光晕效果）（08-3）、只有照射到光线的部分的蒙版（08-4）、只有阴影部分的蒙版。我会使用魔棒工具，制作出上述这些蒙版来。

| step 09 | 线稿 / 颜色调整

在线稿图层的上面，用剪贴蒙版的方式来叠加其他图层，使用图层混合模式中的“滤色”，在线稿上添加颜色（09-1）。我使用茶色系的线稿色调。这次的插画描绘的是夜景，我用了略微偏向紫色的颜色。对于被月光照射到的部分，我会用滤镜（高斯模糊）去晕染刚才制作好的蒙版，用混合模式“强光”（或“滤色”）来进行叠加（09-2）。

表现动画中的“颜色追踪”时，我也会用这个手法。此外，在描绘白色的布料、柔软的东西以及水火等自然界产物时，因为这些东西难以用黑色的实线来表现，所以我会使用颜色追踪。有时会直接用画笔工具画出颜色追踪线。

TIPS

用滤镜来进行晕染，调整线稿的颜色

| step 10 | 质感的添加

利用Step 08中制作的蒙版给各个场景添加渐变效果和质感。在光线照射到的部分中,靠近月亮的那边会比较明亮。在阴影部分中,要把靠近月亮的那边画得阴暗一些。对于画面中靠前面的符纸,要添加好像在朝着框架边缘的方向(靠近相机那边)略微变暗的渐变效果(10-1)。不是单纯地使用明暗渐变效果,而是会改变饱和度。

如果裙子里面的衬裙和衬裤部分是同一个颜色的话,就会难以分辨。为了进行区分,用略深一些的颜色涂抹内衬部分(10-2、10-3),同时调整细节和色调。

| step 11 | 背景的制作

虽然背景基本上会被前方的人物遮挡住,不过我们还是要制作背景。因为插画的主角是靠前面的灵梦,所以为了避免背景喧宾夺主,我也没有去仔细制作月亮的细节部分(11-1)。这次我使用纹理素材、滤镜和渐变工具,制作出了月亮的质感和星星(11-2、11-3)。

| step 12 | 最终调整 / 完成

我会一面调整色调,一面给画面叠加玫瑰、光晕和纸张的质感纹理等。

执行“编辑>合并拷贝”命令,把大致完成的插画复制到其他图层上,并用滤镜(高斯模糊)对它进行晕染,调低图层的“不透明度”,进行叠加。虽然这次模糊的程度比较轻,不过可以制作出类似于动画中的“扩散滤镜(DF)”的氛围来。这个效果还可用图层混合模式的“滤色”来制作。最后,把图像变更为CMYK模式,完成制作。

TOUHOU Project
Illustration Tutorial Guide
Version 3.5

东
方
绘
师
录

Contents

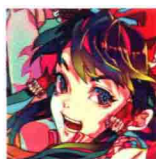
<原封面插画制作过程>

Shiwasu Takashi ... 002

东方人物一览表最新版
158

[特制光盘的相关内容]

随书附赠的网盘文件中收录了插画的PSD文件，大家可以借此来确认作品的细节和图层构造等。因为是PSD格式的文件，所以浏览时需要使用对应的软件。

第
壹
章

011

—stage01—
Akiakane ... 012

—stage02—
Kikuta Koichi ... 018

—stage03—
Arisaka Ako ... 024

—stage04—
Arakawa Masaki ... 030

第
貳
章

037

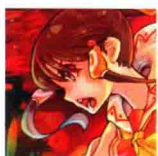

—stage05—
Lunamoo ... 038

—stage06—
akka ... 044

—stage07—
Rokujumai ... 050

—stage08—
RiE ... 056

第 参 章

0 6 3

—stage09—

Banpai Akira ... 0 6 4

—stage10—

Amamiya Chiharu ... 0 7 0

—stage11—

Kozou ... 0 7 6

—stage12—

Yasumo ... 0 8 2

—stage13—

Ichimonji Kei ... 0 8 8

第 肆 章

0 9 5

—stage14—

Yasuyuki ... 0 9 6

—stage15—

Asahiro ... 1 0 2

—stage16—

Mephisto ... 1 0 8

—stage17—

tecoyuke ... 1 1 4

—stage18—

Kītsune ... 1 2 0

第 伍 章

1 2 7

—stage19—

kirero ... 1 2 8

—stage20—

garnet ... 1 3 4

—stage21—

Tsukimoto Aoi ... 1 4 0

—stage22—

Haniwa ... 1 4 6

—stage23—

Masaru.jp ... 1 5 2

—stage01— Akiakane

博丽灵梦
神技“八方龙杀阵”

—stage02— Kikuta Koichi

雾雨魔理沙 & 蕾米莉亚·斯卡雷特
神术“吸血鬼幻想”

—stage03— Arisaka Ako

帕秋莉·诺蕾姬
日符“皇家烈焰”

—stage04— Arakawa Masaki

封兽鵂
妖云“平安时代的黑云”

第 壹 章

