

优动漫
PAINT
东方同人
插画设计

零基础学CLIP STUDIO PAINT绘画技巧全解密

[日] FUZICHOCO、AMATOU、
YONURIME、HISONA、
kyachi、Sw 著
庞倩倩 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

优动漫
PAINT
东方同人
插画设计

零基础学CLIP STUDIO PAINT绘画技巧全解密

[E] FUZICHOCO、AMATOU、
YONURIME、HISONA、
kyachi、Sw著
庞倩倩 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

UNICORN
独角兽

TOUHO SHIKIGICHOU -CLIP STUDIO PAINT DE KAKU TOUHO ILLUSTRATION TECHNIC-

Copyright © 2015 Genkosha Co.,Ltd.

Copyright © 2015 Team Shanghai Alice

All rights reserved.

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

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged with GENKOSHA 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

优动漫 PAINT 东方同人插画设计 / (日) FUZICHOCO 等著；庞倩倩译.

—北京：中国青年出版社，2016.1

ISBN 978-7-5153-4059-3

I. ①优… II. ①F… ②庞… III. ①漫画—人物画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 023554 号

版权登记号：01-2016-0333

优动漫PAINT东方同人插画设计

FUZICHOCO、AMATOU、YONURIME、HISONA、kyachi、Sw / 著

庞倩倩 / 译

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：北京漫库书业有限公司

厦门联合优创网络科技有限公司

北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：张海玲

封面设计：彭涛 邱宏 付巍

印刷：北京九天众诚印刷有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：10.5

版次：2016 年 4 月北京第 1 版

印次：2016 年 4 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-4059-3

定价：59.90 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 84015588

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

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

东方Project是什么

本书中所说的东方Project，指的是由同人社团“上海爱丽丝幻乐团”制作的，以射击游戏为中心，包括了格斗游戏、音乐CD和书籍等多个领域的各种作品的总称。

在整个作品群中占据了主导地位的射击游戏，基本上是由上海爱丽丝幻乐团的主办人ZUN一个人制作出来的。射击游戏分别包括了以PC-98为平台的系列作品和以Windows为平台的系列作品。从以Windows为平台的《东方红魔乡》开始，该系列的游戏出现了几乎会淹没整个画面的敌弹，也就是成为了大家常说的“弹幕射击游戏”。最新作品《东方绀珠传》正在制作中（2015年6月）。

此外，ZUN还和同人社团“黄昏边境”共同制作了以《东方萃梦想》为首的一系列弹幕格斗游戏。2015年5月《东方深秘录》开始销售。

东方系列的游戏拥有极高的完成度，个性十足的人物角色，以及韵味十足的背景音乐，并因此吸引到了众多的粉丝。

另外，由于ZUN允许其他人对自己的作品进行一定程度的二次创作，所以粉丝们以网络为中心，几乎每天都会制作并发布二次创作的人物插图或者音乐改编作品。

也因此，东方Project本身和相关的粉丝活动都呈现出了非常繁荣的状态。

PC-98平台	96年	97年	98年	Windows平台	02年	03年	04年	05年	07年	08年	09年	10年	11年	13年	14年	15年	开发中
	东方灵异传	东方封魔录	东方梦时空	东方怪绮谈	东方红魔乡	东方妖妖梦	东方永夜抄	东方萃梦想★	东方风神录	东方绯想天★	东方地灵殿	东方星莲船	妖精大战争	东方心绮楼★	东方辉针城	弹幕天邪鬼	东方绀珠传
								东方花映冢	东方文花贴		东方非想天则★	DOUBLE SPOLIER	东方神灵庙			东方深秘录★	

优动漫
PAINT
东方同人
插画设计

零基础学CLIP STUDIO PAINT绘画技巧全解密

[日] FUZICHOCO、AMATOU、
YONURIME、HISONA、
kyachi、Sw著
庞倩倩 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

UNICORN
独角兽设计

· 本书所使用的“东方Project”的相关名称及角色，全部都已经获得了上海爱丽丝幻乐团授权。

与“东方Project”相关的著作权，以及其他的一切权利，都属于上海爱丽丝幻乐团。

· “优动漫PAINT”是日本CELSYS公司在华合资企业厦门联合优创网络科技有限公司的注册商标。是CLIP STUDIO PAINT的官方中文版。

目前（2015年6月）的最新版本是1.2.0。

· 本书撰写的目的，仅仅是要通过本书中所记载的内容为读者提供各种信息。

因此，请各位读者根据自身的判断来运用本书，并承担相应责任。

· 本书所刊登的内容为作者撰写于2015年6月。

本些内容可能会在撰写完毕后出现变化，请知悉。

· 因为网络上的信息、图像等内容，有可能在不打招呼的情况下就出现变动，这一点也请大家知悉。

东方Project是什么

本书中所说的东方Project，指的是由同人社团“上海爱丽丝幻乐团”制作的，以射击游戏为中心，包括了格斗游戏、音乐CD和书籍等多个领域的各种作品的总称。

在整个作品群中占据了主导地位的射击游戏，基本上是由上海爱丽丝幻乐团的主办人ZUN一个人制作出来的。射击游戏分别包括了以PC-98为平台的系列作品和以Windows为平台的系列作品。从以Windows为平台的《东方红魔乡》开始，该系列的游戏出现了几乎会淹没整个画面的敌弹，也就是成为了大家常说的“弹幕射击游戏”。最新作品《东方绀珠传》正在制作中（2015年6月）。

此外，ZUN还和同人社团“黄昏边境”共同制作了以《东方萃梦想》为首的一系列弹幕格斗游戏。2015年5月《东方深秘录》开始销售。

东方系列的游戏拥有极高的完成度，个性十足的人物角色，以及韵味十足的背景音乐，并因此吸引到了众多的粉丝。

另外，由于ZUN允许其他人对自己的作品进行一定程度的二次创作，所以粉丝们以网络为中心，几乎每天都会制作并发布二次创作的人物插图或者音乐改编作品。

也因此，东方Project本身和相关的粉丝活动都呈现出了非常繁荣的状态。

PC-98平台	96年	97年	98年	Windows平台	02年	03年	04年	05年	07年	08年	09年	10年	11年	13年	14年	15年	开发中
	东方灵异传	东方封魔录	东方梦时空	东方怪绮谈	东方红魔乡	东方妖妖梦	东方永夜抄	东方萃梦想★	东方风神录	东方绯想天★	东方地灵殿	东方星莲船	妖精大战争	东方心绮楼★	东方辉针城	弹幕天邪鬼	东方绀珠传
								东方花映冢	东方文花贴		东方非想天则★	DOUBLE SPOLIER	东方神灵庙			东方深秘录★	

Sw × 河城荷取

kyachi × 少名针妙丸&鬼人正邪

Eastern Sky of
Scarlet Perception

Bhavaagra as Seen Through a Child's Mind

HISONA × 比那名居天子

YONURIME × 雾雨魔理沙&伊吹萃香

AMATOU × 蕾米莉亚 · 斯卡雷特

FUZICHOCO × 博丽灵梦

目 录

东方Project是什么	3
优动漫PAINT的基础知识	12
优动漫PAINT的快捷键	14
Wacom手绘板	16

Sw × 河城荷取 18

■ 作品范例	36
--------------	----

kyachi × 少名针妙丸 & 鬼人正邪 38

HISONA × 比那名居天子 56

■ 作品范例	74
--------------	----

YONURIME × 雾雨魔理沙 & 伊吹萃香 80

■ 作品范例	100
--------------	-----

AMATOU × 蕾米莉亚 · 斯卡雷特 104

■ 作品范例	124
--------------	-----

FUZICHOCO × 博丽灵梦 130

■ 作品范例	154
--------------	-----

作品出处介绍	158
--------------	-----

POINT 索引

快捷键的设置	14
自定义操作界面	22
什么是图层	23
消除锯齿方式	24
闭合间隙	26
创建剪贴蒙版与锁定透明像素	31
混合模式1（正片叠底、比较、滤色、减淡）	33
自定义子工具的创建	45
图像的载入	46
将亮度转换为透明度	48
色调调整图层	52
混合模式2（柔光、强光）	55
素材的下载	62
单色绘画法	66
混合模式3（叠加、减去、加深、线性减淡）	68
“模糊”滤镜	74
透视画法（透视）	87
矢量图层	88
图形工具	98
透视尺	115
反射光和倒影	119
透视画法以外的远近法	141
兼具理性和感性来打造有魅力的插画	149
通过白色和黑色的浓淡来确认颜色的平衡感	149

《优动漫PAINT东方同人插画设计：零基础学CLIP STUDIO PAINT东方角色综合画法》是一本讲解如何使用优动漫PAINT^{※1}来绘制东方Project角色的技法书。

在本书中，会有6位作品风格各不相同的人气绘师为大家讲解使用优动漫PAINT完成一幅插画的绘制技巧。

解说了绘制技巧之后，还展示了每位绘师的多张作品范例^{※2}。

本书兼具绘制技法书和作品鉴赏的双重功能，相信一定能令众多读者感到满意。

※1 本书的讲解基于“个人版”各项功能，同时适用于“EX版”。

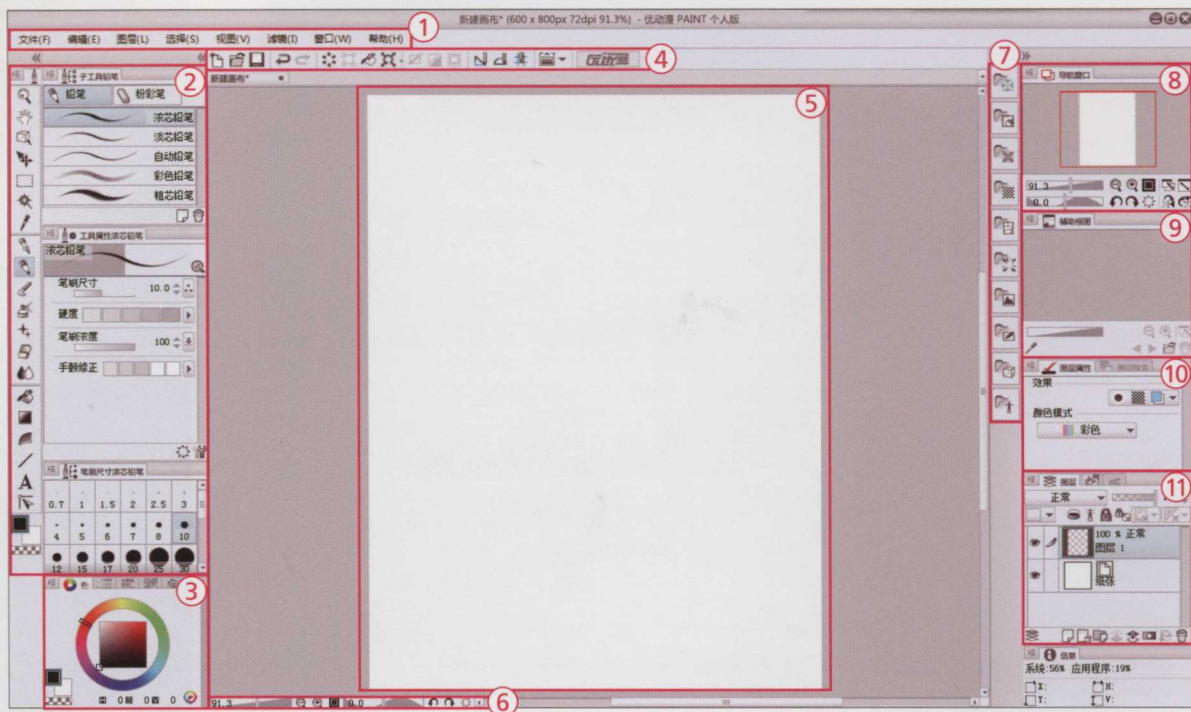
※2 除用于讲解的插画外，其余作品可能使用其他软件绘制。

优动漫PAINT的基础知识

优动漫PAINT的界面

下图是刚打开优动漫PAINT（个人版·Windows版）时的界面。

我们可以从菜单栏、工具栏以及各种面板中选择想要使用的功能来绘制插画。

① 菜单栏

可以进行优动漫PAINT的基础操作和设置。

② 工具面板

可以选择和设置绘制插画、漫画的工具。

③ 颜色面板

可以进行颜色的创建与选择。

④ 命令栏

可以执行已经保存的功能。另外，可以通过执行“文件>命令栏设置”菜单命令来实现自定义。

⑤ 画布

在这里可以绘制插画。

⑥ 画布调整

在这里可以调整画布的显示大小和缩放比例等信息。

⑦ “素材”面板

用以管理花纹、背景等各种各样的素材。

⑧ “导航窗口”面板

因为在面板的上部可以显示整体画布，所以通常用以确认画面整体的平衡感。在面板的下部，与画布调整一样，可以调整画布的显示信息。

⑨ “辅助视图”面板

可以显示参考图像，从中选择目标颜色。

⑩ “图层属性”面板

可以对所选中的图层属性进行各种设置。

⑪ “图层”面板

可以进行图层的管理。

工具面板

在工具面板中，预设工具如下。

并且，工具面板中显示的图标，就是最后选中的子工具。

① 放大镜工具

可进行画面的放大和缩小。

② 移动工具

可以移动画面的显示位置。

③ 操作工具

可以操作图像。

④ 移动图层工具

可以移动图层的内容。

⑤ 选区工具

可以创建选区。

⑥ 魔棒工具

可以将与工具单击处类似的颜色区域创建为选区。

⑦ 吸管工具

可以拾取颜色。

⑧ 钢笔工具

强弱对比为明显的笔刷。

⑨ 铅笔工具

具有手绘感的笔刷。

⑩ 画笔工具

水彩画、油画画的笔刷。

⑪ 喷枪工具

像喷雾一样的笔刷。

⑫ 修饰工具

绘制纹样的笔刷。

⑬ 橡皮擦工具

可以擦除图像。

⑭ 混色工具

可使颜色变模糊并且混合在一起。

⑮ 填充工具

可以填充所选择的颜色。

⑯ 渐变工具

可以创建渐变的效果。

⑰ 等高线填充工具

可创建两种颜色间的渐变。

⑱ 图形工具

可以绘制各种各样的图形。

⑲ 文本工具

可以输入文字。

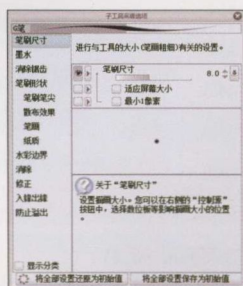
⑳ 修正线工具

可以修正矢量线条。

工具的使用方法

在“工具”面板选择想要使用的工具，在“子工具”面板中选择细分用途的子工具。选择的子工具，可以在“工具属性”面板以及“子工具高级选项”面板中对其参数进行调整。

1. 从“工具”面板中选择要使用的工具。

2. 从“子工具”面板中选择细分用途的子工具。

3. 通过“工具属性”面板和“子工具高级选项”面板，可以对选中的子工具的参数设置进行调整。

优动漫PAINT的下载

优动漫PAINT可以在“优动漫创作支援公共服务平台”（<http://www.udongman.com/>）中进行下载。

有两个版本，分别是“个人版”和“EX”。这两个版本的功能均较为丰富，且都是收费的软件，但是也有体验版可供免费使用30天。

右图是优动漫创作支援公共服务平台的页面。

