

ファンタジーアイテムの How to create fantasy items 創り方

メリュジーヌの耳飾り

メリュジーヌの物語をしのんで、後世の金細工職人が水属性の宝石で作った耳飾り。女性専用の装身具で、水属性の力が向上する。



オプティカルコンパス

天文学と地脈を組み込んだ羅針盤。磁石棒を入れ替えて目盛りを定めることで、目的地の座標を設定できる。



アルキオーニクイルペン

作家が望む書き心地や色合いなどに応じて、鳥の砂肝に魔石を呑み込ませ調整した羽根ペン。



ドラクリマトリー

竜の涙と薬草を調合した薬。特定の魔力属性によるアレルギー症状を和らげ、様々な炎症を抑える。

氷守 緋羽
Akabane Higami



ピオトープクリスタル

水域の力操で形成される、空間を内包した水晶。複数集まると高出力のエネルギー空間を作ってしまう危険な代物。



試し読み

for preview only

定価：2,640円
(本体2,400円+税10%)

ファンタジーアイテムの How to create fantasy items 創り方



氷守 緋羽
Akabane Higami



■ ご注意

本書は著作権上の保護を受けています。論評目的の抜粋や引用を除いて、著作権者および出版社の承諾なしに複写することはできません。本書やその一部の複写作成は個人使用目的以外のいかなる理由であれ、著作権法違反になります。

■ 責任と保証の制限

本書の著者、編集者および出版社は、本書を作成するにあたり最大限の努力をしました。但し、本書の内容に関して明示、非明示に関わらず、いかなる保証も致しません。本書の内容、それによって得られた成果の利用に関して、または、その結果として生じた偶発的、間接的損傷に関して一切の責任を負いません。

■ 商標

本書に記載されている製品名、会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。本書では、商標を所有する会社や組織の一覧を明示すること、または商標名を記載するたびに商標記号を挿入することは特別な場合を除き行っていません。本書は、商標名を編集上の目的だけで使用しています。商標所有者の利益は厳守されており、商標の権利を侵害する意図は全くありません。

✿ はじめに ✿

幼少期から、宝石がついた変身グッズやガラス製品が大好きで、『ドラゴンクエスト』などのゲームの攻略本を買ってもらっては、武具や道具が載ったページをワクワクしながら眺めていました。今回はそんなファンタジーアイテムについて、本書を執筆させていただき、大変嬉しいです。読んでいる方にもワクワクが届けられたら幸いです。

本書の作例解説は、すべて線画の状態から始まります。それぞれレイヤー付きの Photoshop データをダウンロードできますので、2 ページに記載されている注意事項・免責事項に同意の上、お手元で確認しながら読み進めてみてください。

ボーンデジタルの Web サイト (<https://www.borndigital.co.jp>) の、書籍・雑誌・動画 > 刊行順から探す > 2023 年 3 月 > ファンタジーアイテムの創り方 > 正誤表 / ダウンロードはこちら から、ダウンロードすることができます。

また、「和色大辞典 (<https://www.colordic.org/w>)」「洋色大辞典 (<https://www.colordic.org/y>)」より、一部色の名前を引用しています。

contents

はじめに	3
アイテムの考え方	5

01 雑貨	13
アルキオーニクイルペン	14
トロフィーソウルスタンド	28
ネオ・フロリレギウム	38
雑貨アイデア	54

02 装身具	63
ハートスナッチャー	64
サフィレットバングル	74
装身具アイデア	84

03 食品 / 薬品	95
ジュエルアンバーシュガー	96
アンチゾアントロピー	102
食品 / 薬品アイデア	110

04 植物素材	121
ドデカグラテラ	122
植物素材アイデア	130

05 その他の素材	139
ビオトープクリスタル	140
その他の素材アイデア	152

A decorative rectangular frame with a white center and an orange border. The frame has ornate, scroll-like corners and a small decorative flourish at the top center. The background of the entire page is a textured orange color.

idea of the item
アイテムの考え方

アイテムの考え方

「ファンタジーアイテム」といえば、回復アイテムのハーブ（薬草）やポーション（水薬）が王道ですよね。HP や状態異常を回復できたり、身体能力の上昇や、精神に影響を及ぼすものもあります。また、ハーブはそのままリボンで束ねたものや袋に入ったものがあったり、ポーションもフラスコのような瓶や香水瓶に入ったものなど、デザインも様々です。



ゲームやイラストをはじめとしたファンタジー作品では、キャラクターのほかに登場するアイテムなどの細部も考えることで、世界観をより魅力的に見せることができます。

ここでは、そんなファンタジーアイテムの制作に必要な、設定とデザインの考え方を紹介します。

✿調べる✿

まずはネットや書籍から、アイテムの参考になる情報を探しましょう。雑貨系のアイテムでは、「アンティーク雑貨」とネット検索すると、心惹かれるものがたくさん見つかるのでおすすめです。ほかにも、それぞれ以下のような調べ方でアイデアを得ています。

装身具：ジュエリー用語のサイトや、「アンティークジュエリー」などでネット検索

食品：「和・洋・中・エスニック 世界の料理がわかる辞典」

(<https://kotobank.jp/dictionary/worldcook/>)

薬品：『神農本草経解説』（源草社）や、「医薬品」「チベット医学」「漢方」などでネット検索

植物：「学名」「アロマオイル」「ハーブ」「スパイス」などでネット検索

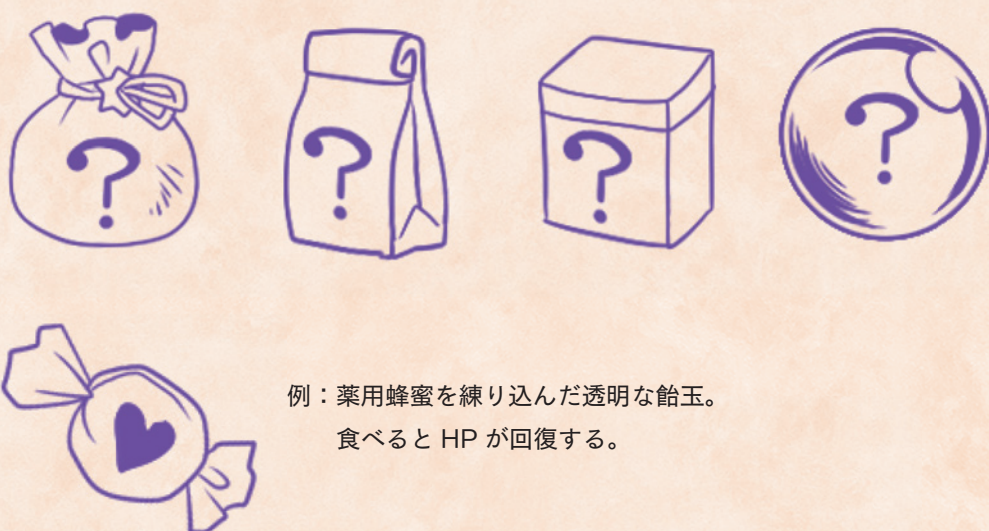
鉱物：『岩石学辞典』（朝倉書店）や、「パワーストーン」「宝石」などでネット検索

コトバンクと Wikipedia の情報も参考にすることが多いです。

✿設定を考える✿

デザインは同じでも、色を変えるだけで別のアイテムになることもあるので、設定はアイテムを差別化できる重要な要素です。現実にあるようなデザインでも、設定でファンタジーらしさを出せば立派なアイテムになります。

アイテムの効果は、獣肉・魚肉＝スタミナ・HP 回復、果物・菓子＝部分的な能力上昇・耐性など、ゲームなどの配合リストを参考にすると考えやすいです。効果のほかに、アイテムの成分や生成方法、使い方、歴史などの説明も加えると、世界観をより濃くすることができます。



例：薬用蜂蜜を練り込んだ透明な飴玉。
食えると HP が回復する。

●アイテム名

日本語と英語や、様々な国の言葉を組み合わせて考えています。たとえば、ルビーの指輪やドラゴンの鱗など、「〇〇の△△」という組み合わせ方が簡単です。ほかにも、ブルーポーション（青水薬）やブルークリスタル（青水晶）など、色名と組み合わせる方法も、色を変えれば簡単にシリーズ化できるのでおすすめです。シルフの妙薬、煉獄の種火、鋼鉄王の寵愛のように、種族、職種、人名、地名、心情、部位、道具などの単語を組み合わせる方法もあります。

考える人の数だけ、造語のバリエーションも無限大です。「鋼鉄王の寵愛」のように、漢字表記でカタカナ英語の読みをするアイテム名は、テンションが上がりますね！

● 単語のヒント

効果 回復 治癒 全快 完治 爽快 活性 増幅 上昇 強化 減少 軽減 抑制 鎮痛
鎮静 解毒 無害 効能 付与 緊張 興奮 悪化

液体 液 飲料 水 茶 酒 油 蜜 汁 エッセンス エキス

薬品 方剤 製剤 保留剤 基剤 浸剤 栄養剤 顆粒剤 脂薬 丸薬 水薬 市販薬
民間薬 伝統薬 特効薬 秘薬 妙薬 霊薬 物質

生物 角 耳 眼 涙 牙 骨 皮 毛 翅 羽 鱗 尾 鰭 蹄 卵 腺 内臓 足音
視線 吐息

植物 果肉 果汁 蕾 花卉 花粉 種 葉 根 茎 枝 発酵 有毒 栄養素 薬効
精油 植物塩基

鉱物 岩石 破片 貴石 造塊 群晶 結晶 宝珠 面体 構造 人工 土 鋼 金 鉱
岩層 長石

場所 天国 地獄 異界 霊界 時空 寒冷地 熱帯 水圏 深海 密林 砂漠 孤島
洞窟 荒野 山岳 侵地 城 砦 新天地 秘境 奥地 彼方

手段 狩猟 採取 栽培 収穫 発掘 抽出 産出 生成 製造 調合 合成 精練 彫刻
研磨 漉す 煎じる 煮る 漬ける 注ぐ 焼べる 取り出す

● 学名

植物の学名や属名を使うこともあります。たとえば、「ペニシリウムミリタリスチーズ」というアイテム名は、ペニシリウム・カマンベルチというカビを利用して作るカマンベールチーズと、キノコ的一种である冬虫夏草（コルディセプス・ミリタリス）の組み合わせです。ほかにも、以下のような学名があります。

モモ→プルナス・パーシカ

イチゴ→フラガリア・アナナッサ

リンゴ→マルス・シルベストリス（ヨーロッパの小型のリンゴ）

ホウレンソウ→スピナキア・オレラケア

ローズマリー→ロスマリヌス・オフィキナリス

ブルーベリー→バクシニウム・アングスティフォリウム（北米～カナダ北部に自生する野生種）

●語源

植物、野菜、果物を中心に、「植物名 意味」などで検索することも多いです。植物や古生物の学名にはギリシア語も多く使われていて、「この名前は、ギリシア語で〇〇と△△を合わせた意味」と記載されています。

たとえば、マツヨイグサという植物は「Oenothera」という学名で、ギリシア語の「oinos（酒）」と「ther（野獣）」が語源です。また、「根にブドウ酒のような香りがある」という特徴があります。ここから、ブドウ酒の香りがするアイテムなどが連想できます。

✿デザインを考える✿

今回は、回復アイテムで応用しやすい、容器のデザインを中心に紹介します。ポーシヨンの場合、飲み薬ならフラスコのような形がいいですし、塗り薬なら軟膏のような見た目、吹きかけるものなら香水瓶など、使い方によってデザインも変わってきます。

●容器

私は透明なガラス瓶が大好きなので、デザインに富んだ酒瓶、香水瓶、雑貨など、いろいろなものを参考にしています。竹筒や石をくり抜いたものでも、デザイン次第で素敵な容器になります。

●酒瓶

ブランデーの瓶は特にバリエーションが多いです。

●香水瓶

アンティークはもちろん、最近のものもハイセンスなデザインが多いです。コスメの容器も凝っていますよね。

●調味料容器

スパイスボトルやキャニスター、キャンディージャーなどを参考にすることが多いです。

●実験器具

共栓瓶やフラスコは王道ですよ。

●照明家具

ランプなどを瓶にするイメージで参考にします。

●雑貨

インク壺も素敵なものが多く、眺めているだけでワクワクします。

保存瓶や地球瓶など、瓶の名前で調べるのも一案です。



容器以外のアイテムでは、以下のような参考の仕方があります。



● 食品

干し肉、ドライフルーツ、オレンジピールなどの携帯食を参考にすることが多いです。

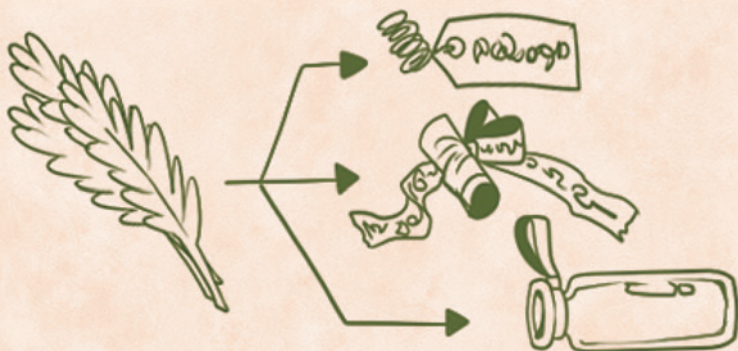
● 薬品

剤形を参考にしています。「～薬」なら脂薬や丸薬、「～剤」なら錠剤や散剤、顆粒剤、塗布剤などがあります。ファンタジーなら不思議なエネルギーの塊として、常識にとらわれないデザインも可能です。

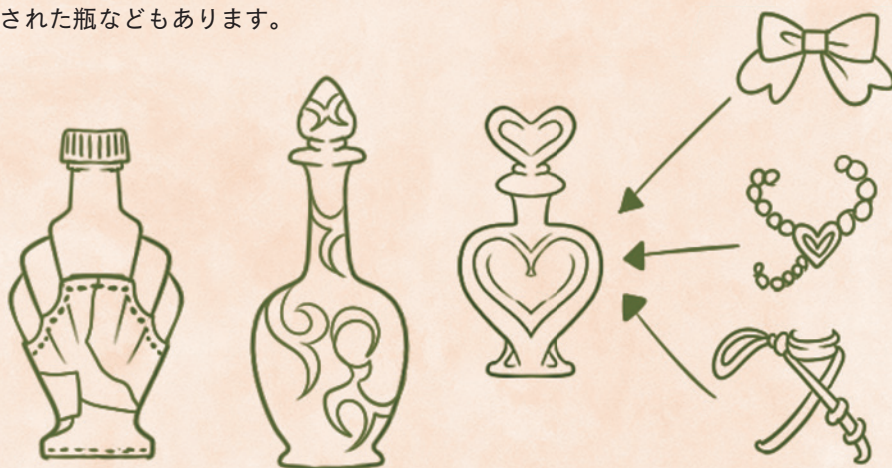


● 装飾

ただの草でも、ラベルやタグをつけたり、呪文が書かれたようなりボンで束ねたり、ポプリのようにガラス瓶に詰めるだけでも、何かしら効果のありそうなアイテムになります。



ほかにも、魅力的なデザインにする方法はたくさんあります。手軽なのは、容器に宝石などの光物や鎖、紐、リボンをつけることです。また、布や革のカバーをつけたボトルや、グラスリッツェンが施された瓶などもあります。

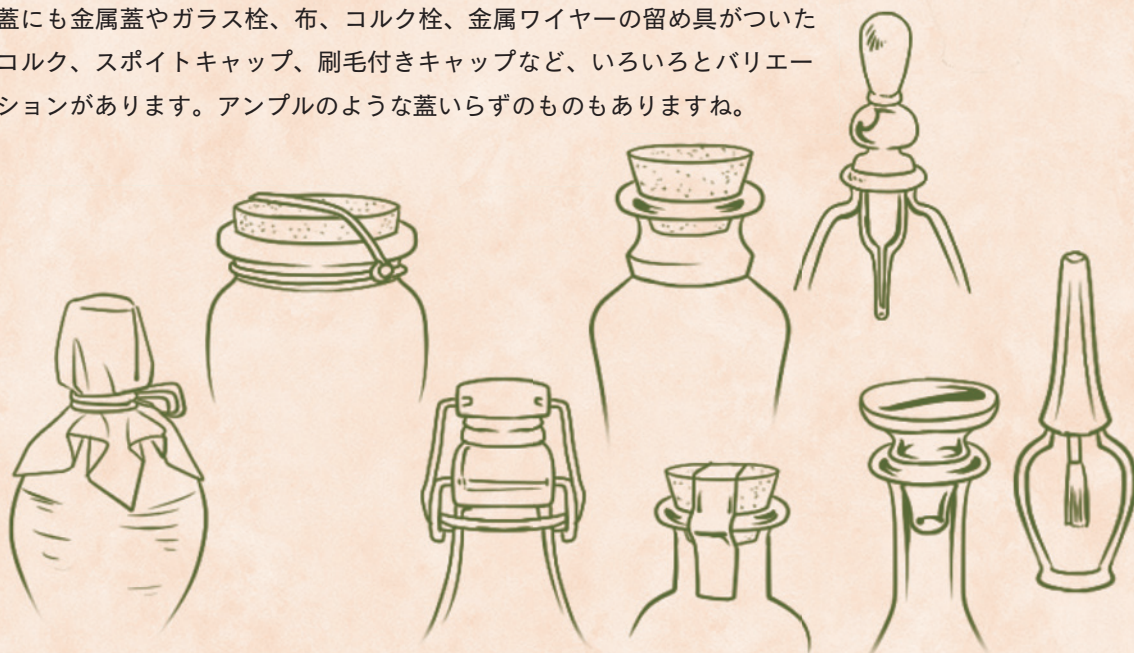


●材質

ガラスや金属、陶器、木製など様々あります。ファンタジーアイテムでは、生物の素材でできたものも可能なのでトキメキますよね。



蓋にも金属蓋やガラス栓、布、コルク栓、金属ワイヤーの留め具がついたコルク、スポイトキャップ、刷毛付きキャップなど、いろいろとバリエーションがあります。アンブルのような蓋いらずのものもありますね。



●成分

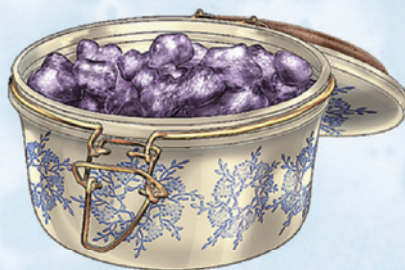
漬け込んだものも描くと、よりアイテムらしく見えます。果実酒のようなものは見た目も鮮やかです。ハーブワインビネガーなどもよく参考にします。液体のほかに粉や気体、乾燥ハーブ、石なども考えられますし、魔石など特殊なものを入れれば、ファンタジーらしさがグッと高まります。

ここまで、アイテムの考え方についてお話ししてきましたが、設定を決めた後にデザインを考えたり、アイテム名からデザインと設定を考えるなど、考える順序は人によって様々です。ここでの例を参考に、自分に合ったやり方を見つけてみてください。

過去の作品ギャラリー

◆ユニコーンミルラ◆

一角獣を思わせる棘のある没薬。
ユニコーンの角は強力な治癒と
浄化作用があり、それに因んで
樹脂を傷薬に使ったり、
魔除けとして空間を焚き染めたりする。



◆ジラソルカンテラ◆

夜明けの日光を閉じ込めたと言う
光魔法を施した灯火具。
火と違い熱は無く、
明るさが際立つ。



◆マグノリア・アロマクッション◆

木蓮竜の子宮の革カバーに
綿の代わりにハーブを
詰め込んだクッション。
枕に使うと、胎内回帰を
したかのような
安心感を得られる。





01

knickknacks

雜貨

アルキオーニクイルペン

カワセミに似た色合いを持つガチョウの風切羽を軸に、派手な婚姻色の羽根から作られた羽根ペン。作家が望む書き心地や色合いなどに応じて、鳥の砂肝に魔石を呑み込ませ調整した、様々なものが存在する。

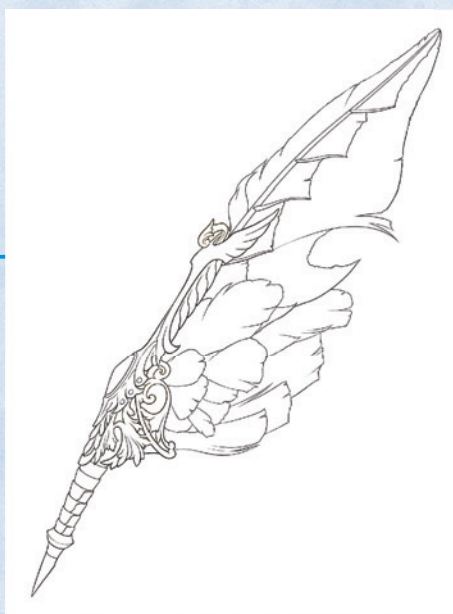
✧アルキオーニ（ギリシア語で「カワセミ」）+クイルペン（羽根ペン）。

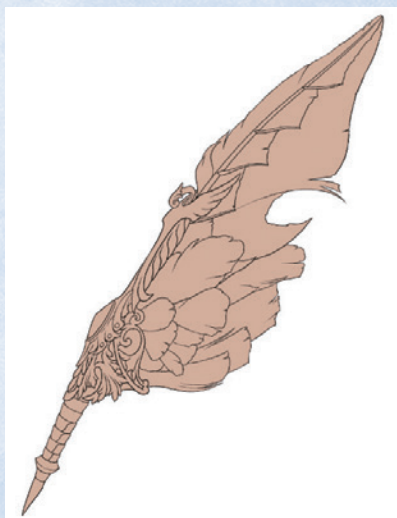
✧鳥の砂肝は、砂や小石で食べたものをすり潰す器官なので、そこに魔石を取り込ませるというファンタジー設定です。

✧個人的に、カワセミや孔雀の青緑色の羽根が特に綺麗だと思いできたアイテムです。

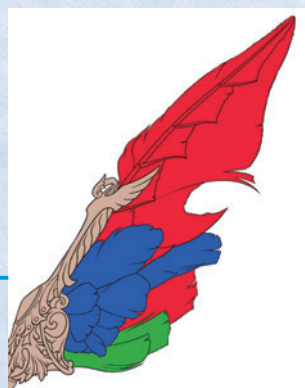


1 ダウンロードデータの「アルキオーニクイルペン.psd」を読み込みます。





- 2** 線画レイヤーフォルダの下に、新規レイヤーフォルダ「着色」を作ります。さらにその中に新規レイヤーフォルダ「ペン軸」「羽 1」「羽 2」「羽 3」を作り、着色していきます。まずはそれぞれに新規レイヤー「下地」を作り、下地をベージュローゼ (R:232, G:211, B:202) で塗ります。

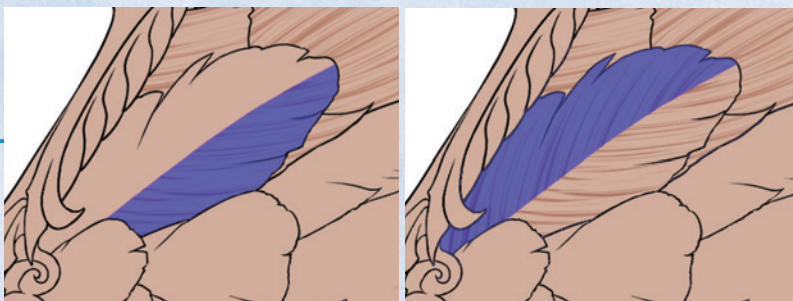


赤が羽 1、青が羽 2、緑が羽 3 です。

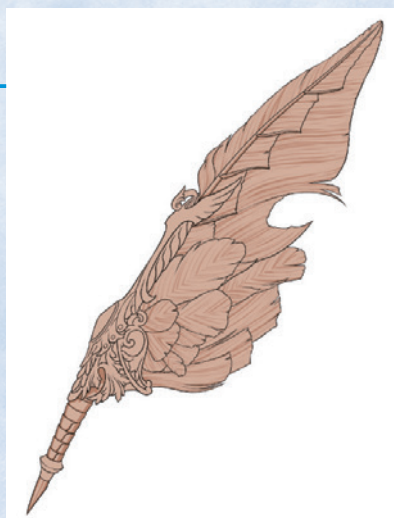


- 3** 羽 1～3 レイヤーフォルダ内に、新規レイヤー「羽枝 1」を作り、レイヤー効果を乗算にします。実際の羽枝の画像などを参考にしながら、滑らかな線の流れを意識した羽枝を、筆系のブラシとベージュローゼで描きます（羽 1 を表示しています）。

- 4** 羽 2 は、それぞれ左右半分に分けて描きます。



5 ほかの羽根にも羽枝を描きます。

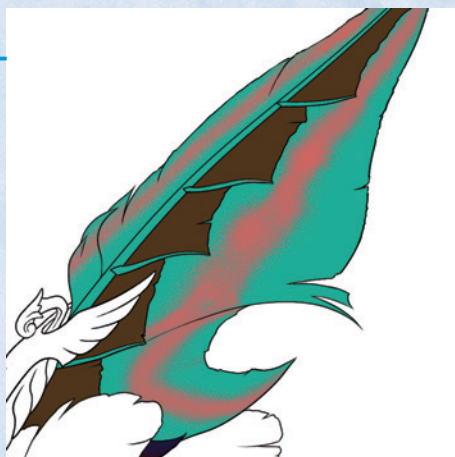


6 羽1を仕上げていきます。羽1レイヤーフォルダ内の下地レイヤーの色をピーコックグリーン (R:0, G:164, B:151)、羽枝1レイヤーの色をセルリアンブルー (R:0, G:141, B:183) に変えます。羽枝1レイヤーの下に新規レイヤー「ギザギザ」を作り、ギザギザ部分を茶褐色 (R:102, G:64, B:50) で塗ります。

※羽1レイヤーフォルダのみ表示した状態です。

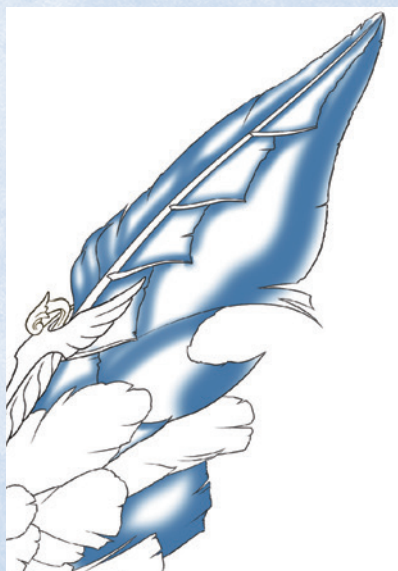
7 ギザギザレイヤーの上に新規レイヤー「変色」を作ります。玉虫色を参考に、変色部分を砂っぽい質感の出るブラシとコーラルレッド (R:239, G:133, B:125) で塗ります。

※羽枝1は非表示にしています。



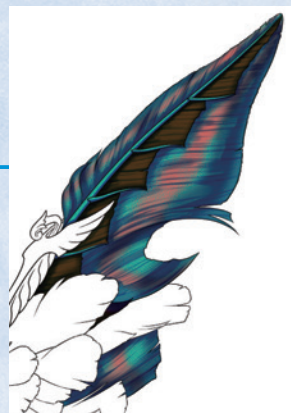
8 羽枝1レイヤーの上に新規レイヤー「影1」を作り、レイヤー効果を乗算にして、影をくっきりとしたブラシとヒヤシンスブルー (R:122, G:153, B:207) で描きます。

※影1のみ表示した状態です。



- 9** 新規レイヤー「影 2」を作り、レイヤー効果を乗算にして、影を輪郭がぼやけているブラシと薄縹（R:80, G:126, B:164）で描き足します。

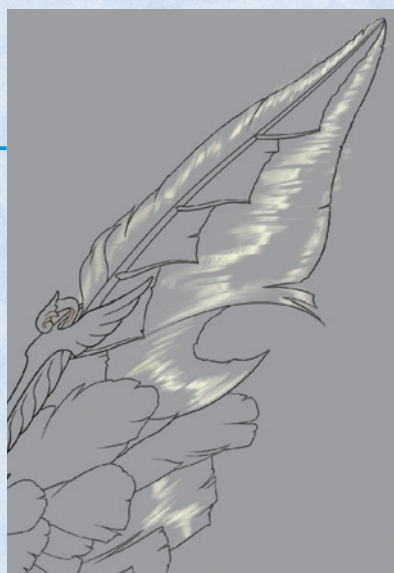
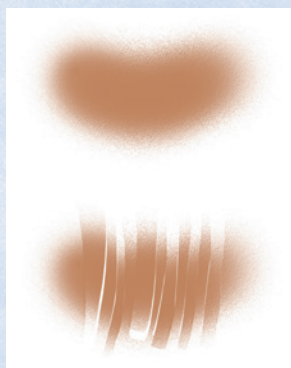
※影 2 のみ表示した状態です。



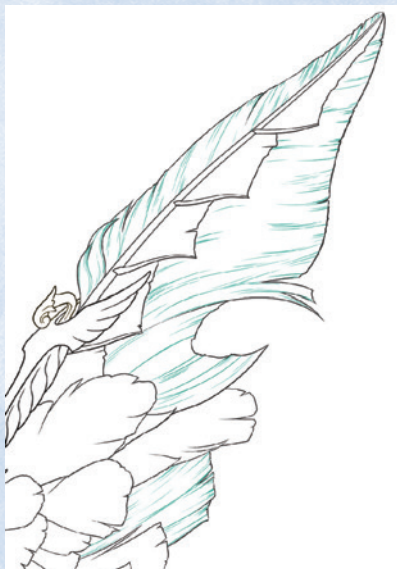
すべて表示した状態です。

- 10** 新規レイヤー「ハイライト」を作り、レイヤー効果を覆い焼き（リニア） - 加算にして、ハイライトを砂っぽい質感の出るブラシと金茶（R:243, G:152, B:0）で描きます。

※灰色の背景にして、ハイライトのみ表示した状態です。

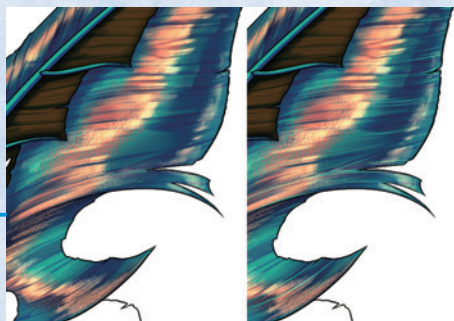


ハイライトは、実際の羽根の繊維による段差を表現するために、線をまばらに切り取り、ずらして配置します。



- 11** ハイライトレイヤーの下に新規レイヤー「羽枝 2」を作り、羽枝をセルリアンブルーで描き足します。

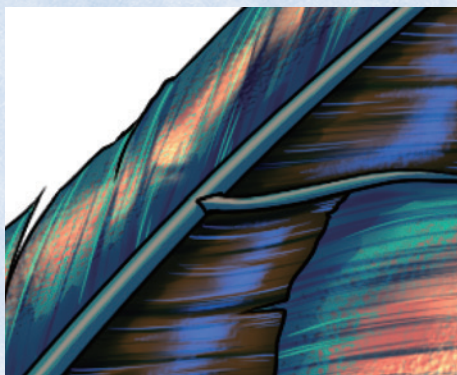
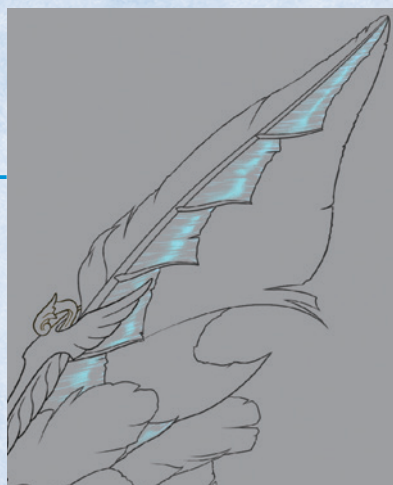
※羽枝 2 のみ表示した状態です。



比較画像

- 12** ハイライトレイヤーの上に新規レイヤー「ギザギザハイライト」を作り、レイヤー効果を覆い焼き（リニア） - 加算にして、ギザギザ部分のハイライトを青（R:0, G:149, B:217）で描きます。

※灰色の背景にして、ギザギザハイライトのみ表示した状態です。



- 13** 新規レイヤー「羽軸ハイライト」を作り、羽軸のハイライトを梅染（R:180, G:138, B:118）で描きます。最後に、下地レイヤーの羽軸部分を納戸色（R:0, G:136, B:153）に変えて馴染ませます。これで羽 1 を描き終わりました。

すべて表示した状態です。

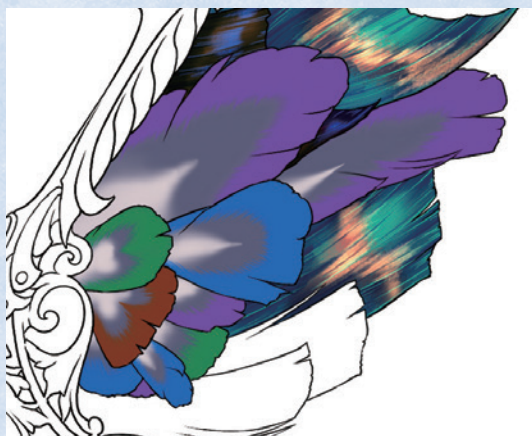




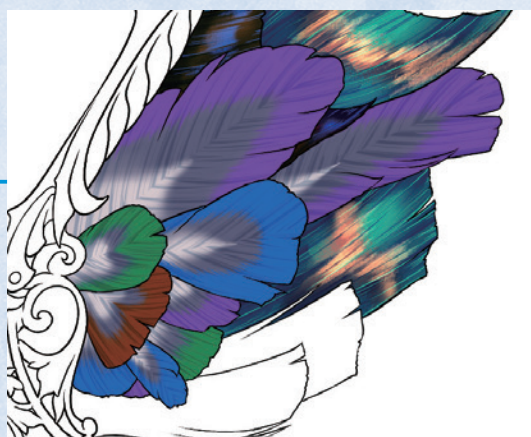
- 14** 次は羽2を仕上げていきます。羽2レイヤーフォルダ内の下地レイヤーの色を、褐色 (R:77, G:76, B:97) に変えます。



- 15** 下地レイヤーの上に新規レイヤー「下地根本」を作り、レイヤー効果をスクリーンにして、羽根の根本をサンドベージュ (R:220, G:214, B:210) で塗ります。



- 16** 新規レイヤー「下地紫」「下地青」「下地赤緑」を作り、それぞれ画像のような配色になるよう、羽先を本紫 (R:101, G:49, B:142)、瑠璃色 (R:30, G:80, B:162)、常磐緑 (R:2, G:135, B:96)、柿茶 (R:149, G:78, B:42) で塗ります。



- 17** 羽枝1レイヤーの色をパウダーブルー (R:188, G:205, B:219) に変えます。