

和风人物 绘画表现

日本漫画大师倾情奉献
和服造型表现权威指南

本书适合初、中级读者及专业人士

[日] 摩耶薰子 / 著
丁彦 / 译

日式和服造型

“技法圣经”

解析和服造型表现的
实用知识和绘画技巧

- 解析和服的基本样式
- 讲解男式 / 女式和服的画法
- 介绍和服的变化样式
- 通过真人照片学画和服

日本漫画大师讲座

25

日本漫画大师讲座 25

和风人物 绘画表现

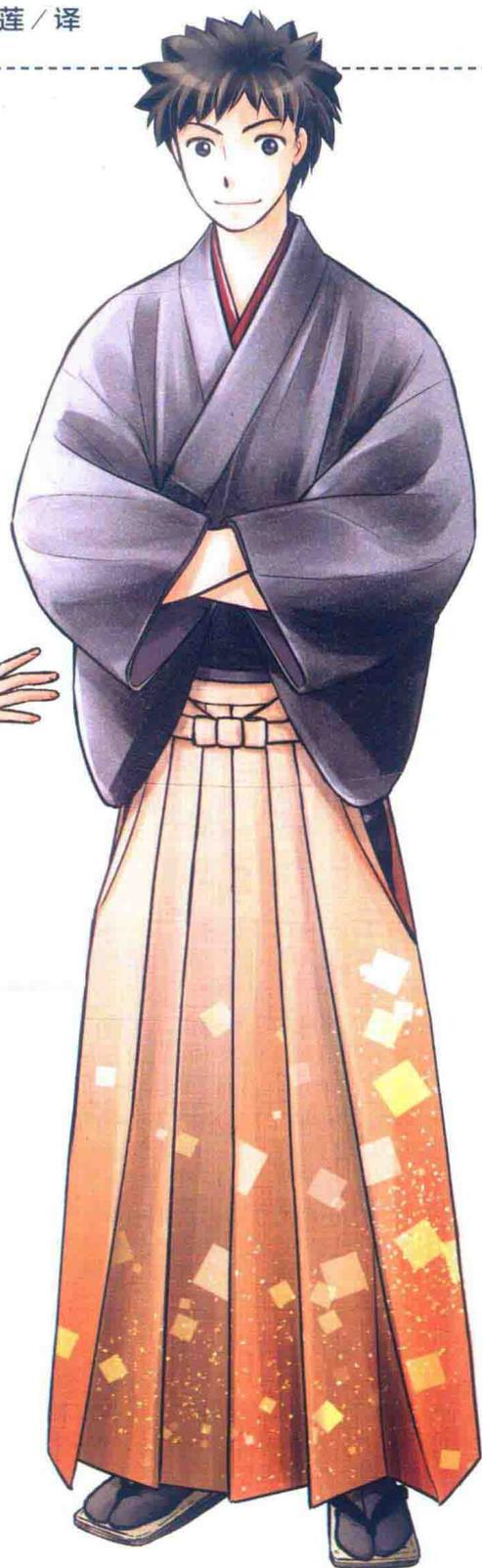
[日] 摩耶薰子 / 著
丁莲 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

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:本书由日本HOBBY JAPAN Co., Ltd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

KIMONO NO EGAKIKATA KIHONKARA SOREPPOKU EGAKU POINT MADE

© Kaoruko Maya / HOBBY JAPAN

版权登记号:01-2016-6168

图书在版编目CIP数据

和风人物绘画表现 / (日)摩耶薰子著;丁莲译.

—北京:中国青年出版社,2016.9

(日本漫画大师讲座)

ISBN 978-7-5153-4470-6

I. ①和… II. ①摩… ②丁… III. ①漫画-人物画-绘画技法 IV. ①J218.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第218101号

策划编辑:张海玲 白 峥

责任编辑:张 军

封面制作:吴艳峰

日本漫画大师讲座 25 和风人物绘画表现

[日] 摩耶薰子/著 丁莲/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:北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷:中煤(北京)印务有限公司

开 本:787 x 1092 1/16

印 张:10

版 次:2016年12月北京第1版

印 次:2016年12月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5153-4470-6

定 价:59.90元

CONTENTS

卷头彩色插图	2
彩色图解 男式和服	4
彩色图解 女式和服	6
前言	9
需要注意的事项	12

第 1 章 和服的基础知识 13

和服的基本样式	14
和服的构造	18
男式和服的穿法	20
女式和服的穿法	23
描绘出和服特色的五大关键点	28
和服的褶皱和形状的变化	32
和服的里衣	38
鞋子	42
专栏 现代和服是如何形成的	46
专栏 着丈的相关知识	48

第 2 章 男式和服的描绘方法 49

通过照片来了解男式和服!	50
彩色插图范例	54
插画的制作过程	56
着流姿的描绘方法	58
男性的腰带	64
丰富多彩的姿势	65
袴	70
各种不同的袴装姿势	74
羽织	77
正规装束	80
赤膊 / 撩起后襟	82
丰富多彩的搭配	84
专栏 配合 TPO 来选择和服	86
专栏 和服的叠穿模式 · 裘的相关知识	88

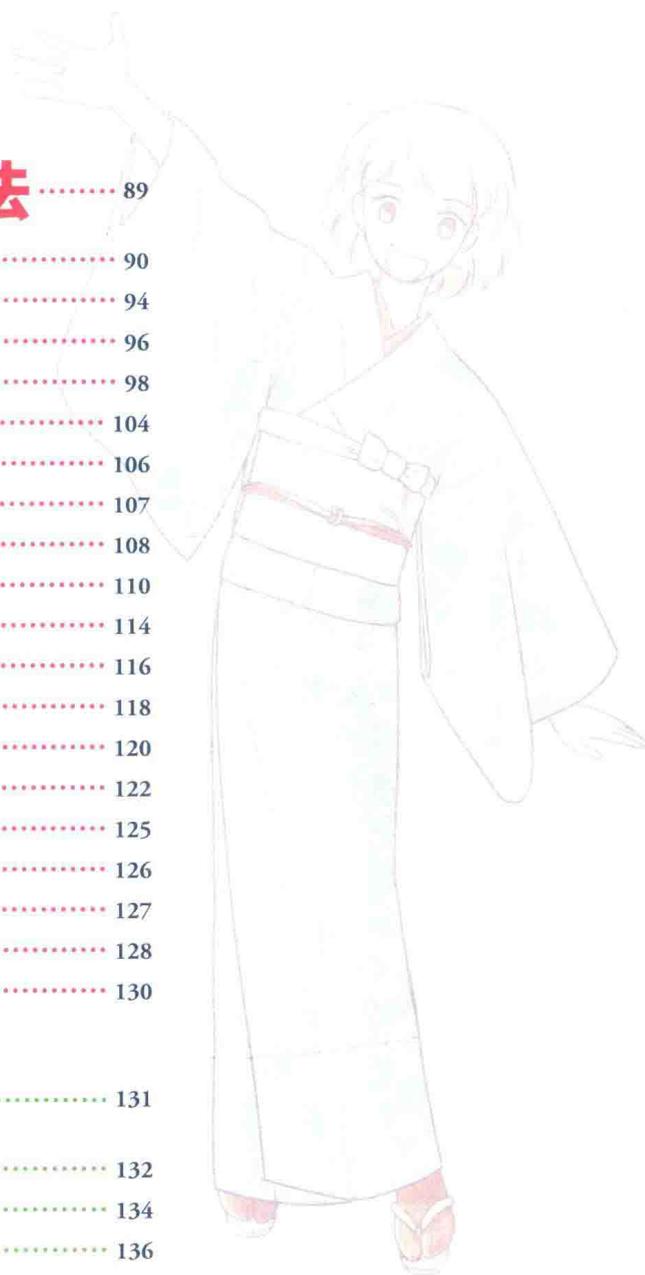

第3章 女式和服的描绘方法 89

通过照片来看女性和服!	90
彩色插图范例	94
插画的制作过程	96
基础和服的描绘方法	98
女性的腰带(名古屋带)	104
各种不同的腰带打结方式	106
腰带和胸围的关系	107
半幅带	108
丰富多彩的姿势	110
振袖	114
振袖的腰带	116
各种不同的振袖姿势	118
描绘女式和服的图案	120
女袴	122
女羽织	125
外套(和服大衣)	126
正规装束	127
丰富多彩的搭配方式	128
专栏 女性的发型和饰品	130

第4章 和服的变化样式 131

浴衣	132
旅馆的浴衣	134
襦挂	136
甚平/劳作衣	138
和洋折衷	140
男孩子的装束	142
女孩子的装束	144
巫女	146
忍者	148
男性的时代装束	150
女性的时代装束	152
奇幻风格的和服	155
后记	158
作者介绍	159

日本漫画大师讲座 25

和风人物 绘画表现

[日] 摩耶薰子 / 著
丁莲 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

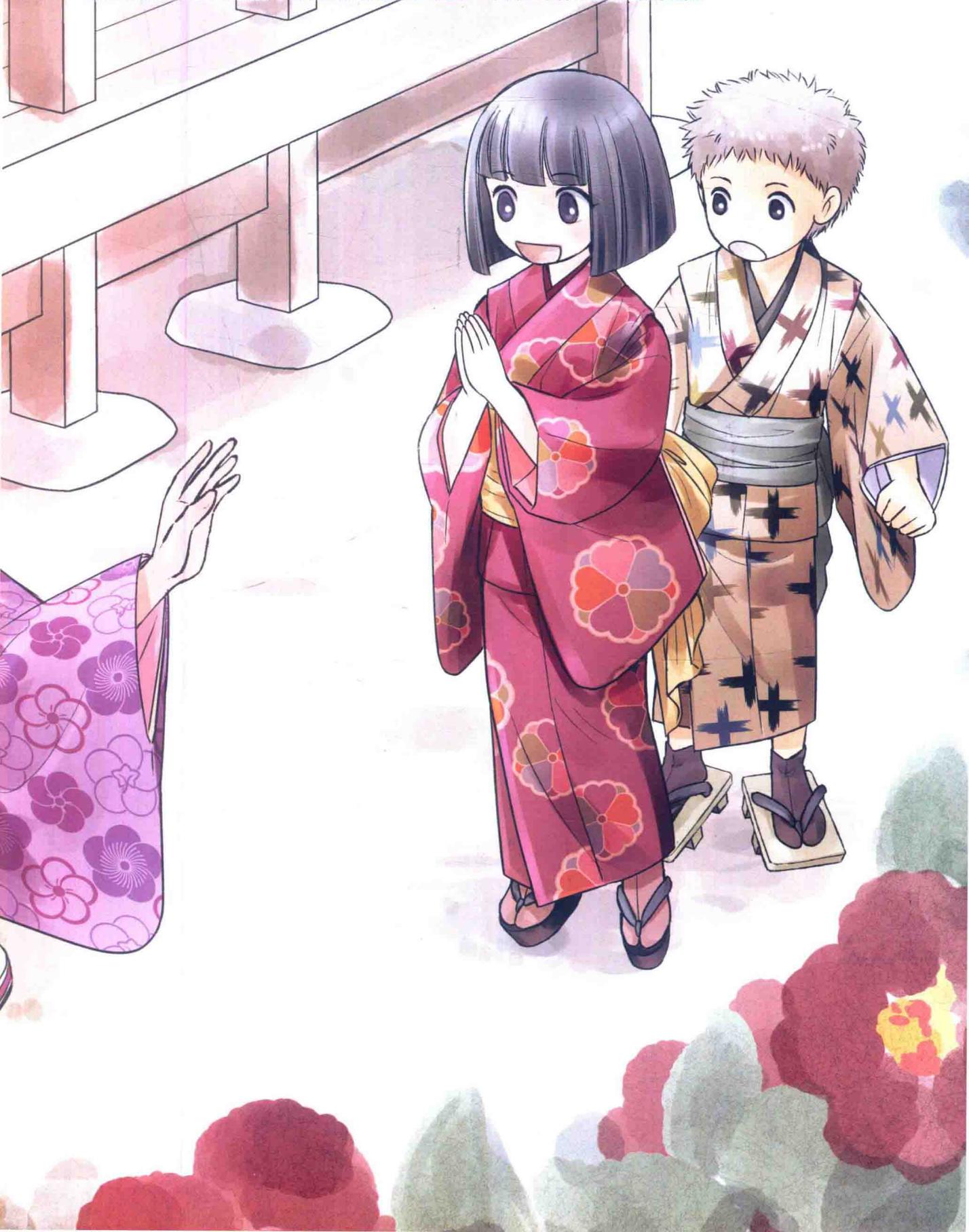
中青雄狮

来描绘可以让人感受到大和风情的“和服”吧!

日本是存在着四季变化的国家。配合着季节的变化，人们也会穿上各种色彩和图案都不同的和服。大家应该尝试着去描绘一下洋溢着和风魅力的和服。

男式和服

基础和服

常见的日常装

男性没有穿袴，而是直接穿着和服，一般被称为“着流”。虽然江户时代的武士总是穿着袴，但町人（江户时代对于城镇里的商人和手艺人的称呼）却不会穿袴。提到町人文化，很多人想到的就是不讲究规矩、随心所欲的日常装。人物的脚下是足袋和草履。若穿着白色足袋的话，会给人郑重其事的感觉，所以一般选择黑色或是藏蓝色等深色的足袋，这样人物看起来的感觉会更加休闲轻松一些。

贝口结

贝口结是男性腰带的常见系法。和女性的腰带相比，贝口结看起来比较简洁

领子有两层

因为人物一般会在和服下面穿着襦袢（里衣），所以领子看起来有两层

领子是一层的

因为只单穿了一件浴衣，所以从领子那里看不见襦袢

浴衣

凉爽的夏季休闲装束

浴衣是里面不穿襦袢（里衣），只单穿外面这一件衣服的夏季装束。原本浴衣的定位比较接近于睡衣，不过在现代社会中，浴衣一般被视为是纳凉的服装，适合在夏日祭或是烟火大会等类似场合穿着。

兵儿带

即使系上比普通腰带柔软的兵儿带也没有问题

羽织袴

不仅可以作为礼服， 也可以运用在日常生活中

在穿好和服的基础上，再穿上袴，披上带有家纹的羽织，就会形成名为“纹付羽织袴”的装扮，也就是男性的礼服。除了婚礼上的新郎会穿着纹付羽织袴外，这种礼服还非常适合运用在纪念仪式或祭祀活动等场景中。此外，也有不少人在日常生活中，会穿着不带家纹的羽织和袴。

纹付羽织

前面有两个家纹，背面则有三个家纹

纹无羽织

这种是日常生活中可以轻松穿上、防寒用的类型

袴不是裤子那种可以单独穿上的服装单品，而是要罩在和服外面的。袴包括双腿部分分开的“马乘袴”以及双腿部分没有分开、好像裙子那样的“行灯袴”等不同的类型。

女式和服

基础和服

华丽的图案演绎出 日常时尚感

与男式和服相比，女式和服的花纹图案要更加丰富多彩，看起来也更加时尚漂亮。比如春季会使用樱花或是梅花，初夏是紫藤或是绣球花，秋天则是桔梗等花卉……这种融入了季节性花卉的图案，会给人留下风雅优美的印象。此外，对于色彩亮丽的腰带的选择，也可以表现出和服主人的品味来。

领子有两层

因为人物一般会在和服下面穿着襦袢（里衣），所以领子看起来有两层

太鼓结

这种腰带系法适合任意装束。具体情况可以参见104页

衣袖并不是全部敞开的

现代和服的衣袖不是全部敞开的，而是小幅度敞开

袖兜比较短

因为是平时穿着的日常装，所以为了便于活动，袖兜也设计得比较短

在现代生活中,浴衣是出镜率很高的夏季时尚装束

虽然浴衣原本的定位更加接近于睡衣,但是在现代生活中,很多人,尤其是女性,往往会把它视为“特别日子的时尚装束”。很多女性都会在和心上人共度夏日祭或是烟火大会的时候,选择穿上时尚漂亮的浴衣。

浴衣的基础穿着是系上用起来比较方便的半幅带,而不是佩戴带缔或是带扬。不过最近几年,也颇为流行系上带缔,或是在腰带上重叠上兵儿带的搭配方式。

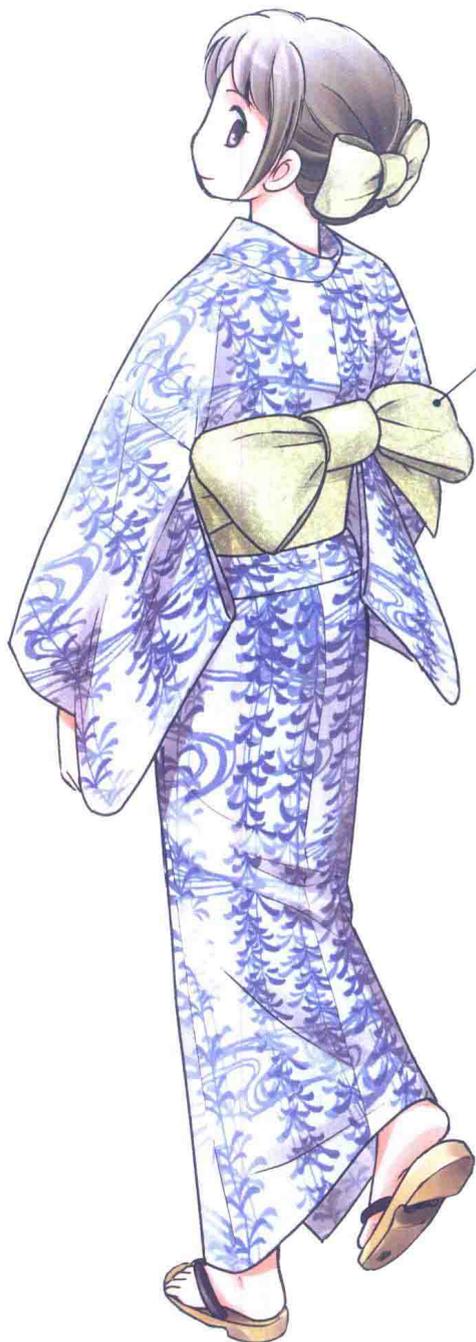
领子是一层的

因为人物没有穿襦袢(里衣),只单穿了一件浴衣,所以领子只有一层。但是一般人还是会在浴衣里面穿上短裤和文胸

半幅带

和日常装中的腰带(名古屋带)相比,半幅带的结扣处经过了小幅度加工

伊达衿

在把浴衣当做时尚装束穿着的时候,有时候可以如图中所示那样,给浴衣添加上蕾丝状的华丽伊达衿

未婚女性的正装

和日常装相比，振袖的袖兜非常长。振袖是未婚女性的礼服，大家经常可以在成人礼或是婚礼等场合见到穿振袖的女性。因为振袖是正装，所以腰带部分看起来要足够的华丽，打结的方法也会因此而比较费工夫。而且我们还要给振袖的领子部分添加“伊达衿”，草履也要相应地使用后跟比较高的正规鞋子。和日常装比起来，振袖的腰带比较壮观，袖兜也比较大，所以我们在创作时要注意描绘出重量感，以此来更好地表现出人物盛装打扮的感觉。

伊达衿

伊达衿就是添加在和服领子的内侧，用来进行装饰的领子（绿色的部分）。添加了伊达衿后，看起来就像是层层叠叠地穿了好几件和服，服装的外观看起来会显得更加华丽

长长的袖兜

振袖分为长度几乎要碰到地板的“大振袖”、长度到小腿肚附近的“中振袖”以及长度大致到膝盖左右的“小振袖”等几种不同的类型

前言

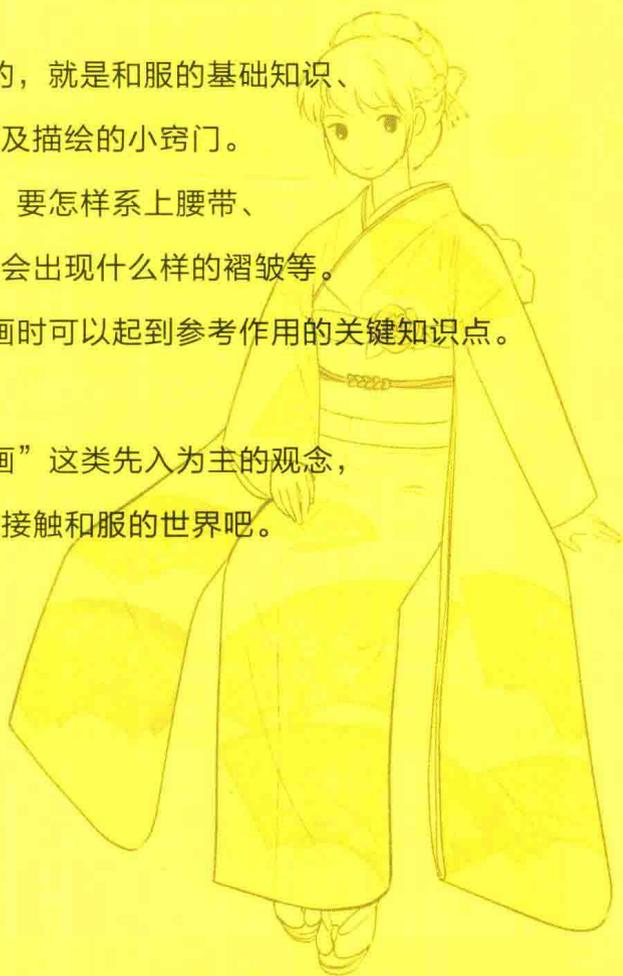
女性的华丽振袖、让人感受到夏季风情的浴衣、
致力于武道的男性的帅气袴装……
洋溢着传统和风色彩的和服非常具有魅力。

可是，好像大家在试图描绘和服的时候，就算找出了资料，
也会有很多人陷入不知道该如何描绘的烦恼中。
而与西式服装相比，日本和服的构造比较单纯，
只要掌握了它的制作方式，我们就能找出相应的描绘方法来。

在本书中，我要为大家讲解的，就是和服的基础知识、
和服穿着的规则，以及描绘的小窍门。
比如要怎样穿上和服、要怎样系上腰带、
和服会形成什么样的形状、会出现什么样的褶皱等。

我要为大家介绍的，是描绘漫画或是插画时可以起到参考作用的关键知识点。

请大家抛开“和服好像很难画”这类先入为主的观念，
尝试在放松的状态下去接触和服的世界吧。

CONTENTS

卷头彩色插图	2
彩色图解 男式和服	4
彩色图解 女式和服	6
前言	9
需要注意的事项	12

第 1 章 和服的基础知识 13

和服的基本样式	14
和服的构造	18
男式和服的穿法	20
女式和服的穿法	23
描绘出和服特色的五大关键点	28
和服的褶皱和形状的变化	32
和服的里衣	38
鞋子	42
专栏 现代和服是如何形成的	46
专栏 着丈的相关知识	48

第 2 章 男式和服的描绘方法 49

通过照片来了解男式和服!	50
彩色插图范例	54
插画的制作过程	56
着流姿的描绘方法	58
男性的腰带	64
丰富多彩的姿势	65
袴	70
各种不同的袴装姿势	74
羽织	77
正规装束	80
赤膊 / 撩起后襟	82
丰富多彩的搭配	84
专栏 配合 TPO 来选择和服	86
专栏 和服的叠穿模式 · 裘的相关知识	88

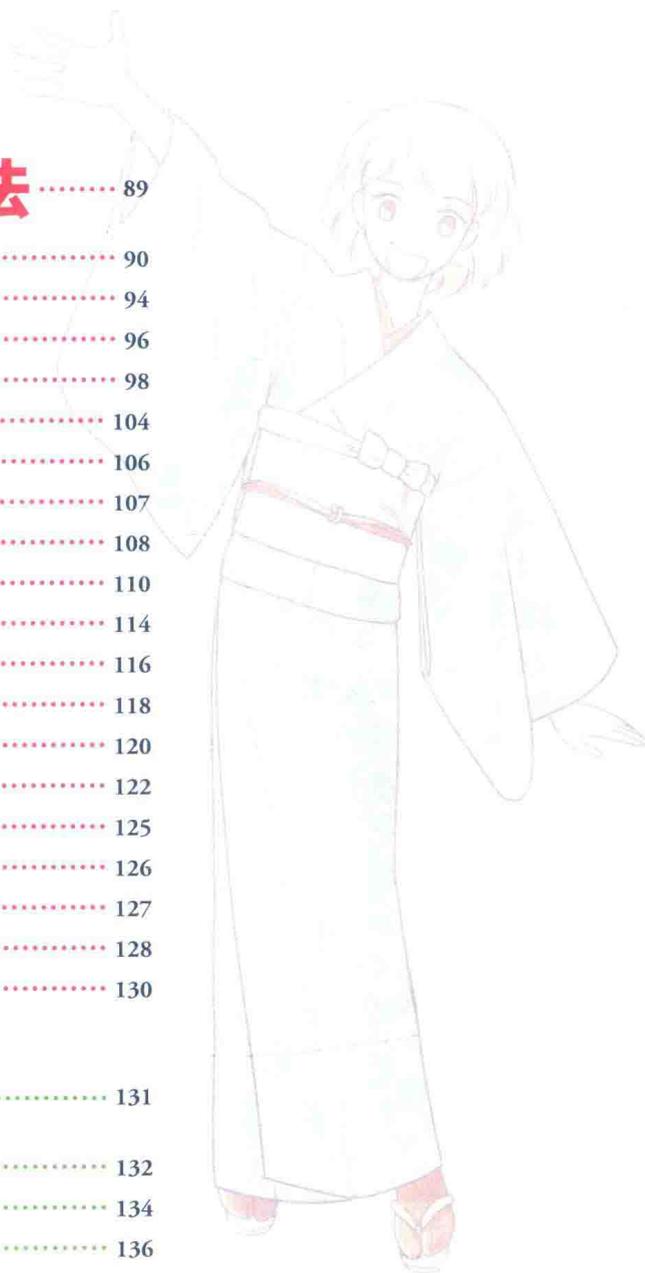

第3章 女式和服的描绘方法 89

通过照片来看女性和服!	90
彩色插图范例	94
插画的制作过程	96
基础和服的描绘方法	98
女性的腰带(名古屋带)	104
各种不同的腰带打结方式	106
腰带和胸围的关系	107
半幅带	108
丰富多彩的姿势	110
振袖	114
振袖的腰带	116
各种不同的振袖姿势	118
描绘女式和服的图案	120
女袴	122
女羽织	125
外套(和服大衣)	126
正规装束	127
丰富多彩的搭配方式	128
专栏 女性的发型和饰品	130

第4章 和服的变化样式 131

浴衣	132
旅馆的浴衣	134
襦挂	136
甚平/劳作衣	138
和洋折衷	140
男孩子的装束	142
女孩子的装束	144
巫女	146
忍者	148
男性的时代装束	150
女性的时代装束	152
奇幻风格的和服	155
后记	158
作者介绍	159

需要注意的事项

本书是讲述和服的描绘方法的绘画技法书。我们将围绕着人物的和服装束与穿和服的方法，介绍如何才能轻松地描绘和服。但是，因为和服的穿着方法存在着若干流派，所以本书中讲述的内容，并不是绝对的规则。这一点请大家事先做好心理准备。

具体一点来讲，就是根据地域、流派和制作方法的不同，和服也会出现下述差异。

体型修正的有无

在某些和服流派或是教导如何穿着和服的教学中，为了调整体型，人们会在和服的内侧加入毛巾等填充物。另一方面，有的和服教学更重视的是如何让普通人也能轻松穿上和服，所以不会对体型进行修正。既然有人觉得“进行修正后看起来更美丽”，那么同样也会有人觉得“不进行修正看起来更加自然”。这两者的观点并没有绝对的对错之分，大家可以根据自己的爱好来进行选择。因为本书是从“如何才能轻松描绘”的角度出发的，所以在进行介绍的时候，会对用于修正体型的毛巾或是修正里衣等内容进行简化。

里衣的选择方法

一般来说，人们会在和服里面穿上相当于里衣的长襦袢，并在长襦袢下面再穿上肌襦袢。不过有的时候，人们也会不穿肌襦袢，而是直接穿长襦袢。

此外，因为浴衣原本是在洗澡后穿着的衣物，所以是直接贴着皮肤穿的。但是近年来，浴衣逐渐成为外穿的时尚服装，所以为了避免汗水沾上浴衣，有的和服教学会推荐大家在浴衣里面穿上肌襦袢。

如同上面讲述的那样，对于里衣的选择，也会存在各种不同的观点，所以我们很难给出“必须是才行”的定义。

在本书中，我们会介绍现在比较常见的里衣的选择方式。

长襦袢的样式

长襦袢包括关西式样和关东式样（参见 38 页）两种模式。关西式样的领子，在形状上接近于普通的外穿和服的领子。虽然最近几年来，关西式样的和服有所增多，不过因为本书要把描绘的简易度放在第一位，所以为了从外观上就能轻松区分开“外穿的和服”与“内穿的长襦袢”，所以我们在进行介绍时，会以关东式样为主。

和服原本是普通老百姓的时尚服装，是不会受到规定的束缚、可以自由地进行搭配穿戴的衣服。本书所介绍的内容，只是和服中的一部分，除此以外，还存在着其他各种不同的穿法。我衷心地希望大家对此有充分的了解。