

—— 国内顶尖漫画家手把手教你成为服饰与道具绘画高手 ——

漫画核心技法

- ① 学习服饰与道具创作绘画就从这本书开始
- ② 顶尖老师手把手教你从入门到精通
- ③ 各个知识点一网打尽全程讲解无死角

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

漫画核心技法

内 容 简 介

本书是“漫画核心技法”系列教程中的一本,着重向读者讲述了漫画绘画中人物服饰、饰品以及道具的绘画技巧。

第1章主要讲解说明了人物服饰在漫画创作中的重要性。第2章重点讲述了人体的相关绘画技巧,因为服饰是附着在人体之上的。在第3章和第4章中分别介绍了漫画中服饰的绘画基础,并重点讲述了漫画中各种服饰的绘画技巧。在第5章和第6章中着重介绍配饰和道具的造型绘制。第7章中讲述了如何针对人物的特点来进行服饰的造型创作等。

本书内容详实,讲解系统,图例精美,并突破性地使用了双色印刷使得标示更加清晰。同时本书也赠送了课后练习,让初学者在进行漫画素描技巧的学习时更加轻松。

本书非常适合漫画爱好者自学使用,同样适合大中专院校的动漫专业学生使用,也可作为游戏、动漫公司的设计人员参考使用。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

漫画核心技法——服饰与道具篇 / UP漫画社, 张绮云编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5682-0007-3

I. ①漫… II. ①U… ②张… III. ①漫画—绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第289017号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室)
82562903(教材售后服务热线)
68948351(其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京紫瑞利印刷有限公司

开 本 / 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 / 15.5

字 数 / 300千字

版 次 / 2015年5月第1版

2015年5月第1次印刷

定 价 / 49.00元

责任编辑 / 张正萌

策划编辑 / 杨 倩

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

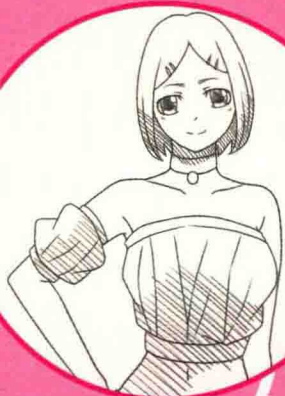
图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

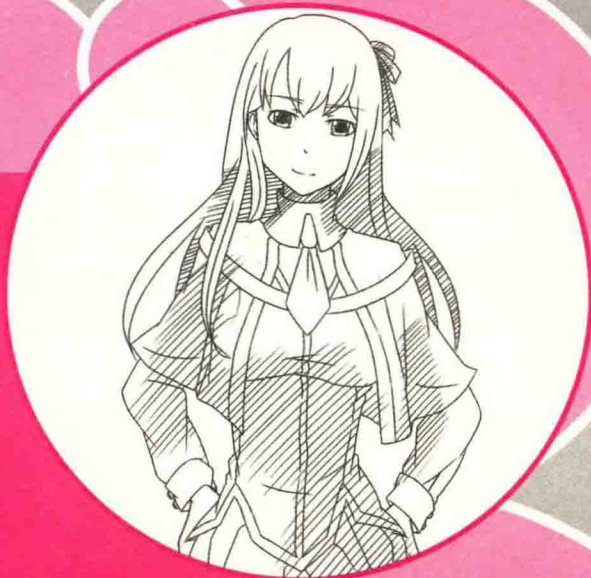
前言

本书是“漫画核心技法”系列教程中的一本，主要讲解了我们在进行漫画创作时如何对人物进行服装创作和设计。服饰是塑造一个漫画人物的外在表现，只有绘制出符合漫画人物的服饰才能将该人物表现得活灵活现。

在第1章中主要介绍了服装在人物创作中的重要性，在本章中我们将学到如何通过人物服饰表现出人物的性格特点。想要掌握漫画人物服装的绘制技巧，就需要先来认识服饰。在第2章中详细讲解了人体的结构，只有了解人体结构才能将服饰合理地赋予人物。同时对服饰的组成，服装的分类分别做了重点介绍。想要绘制好服装最重要的一点就是需要表现好服装的褶皱，在第3章中我们详细讲解了各类服装与材质的褶皱绘制技巧。在创作服饰的时候我们需要参考很多资料来进行创作，千万不要闭门造车，笔者花了大量的篇幅在第4章中详细讲解了漫画世界中所有的服装绘制要点，供读者参考。一件适合角色的服饰往往需要合理的配饰来进行点缀，在第5章中笔者介绍了各式各样的配饰，配饰虽小却在画面中起着十分重要的作用。在第6章中笔者详细讲解了漫画道具的绘制，道具与配

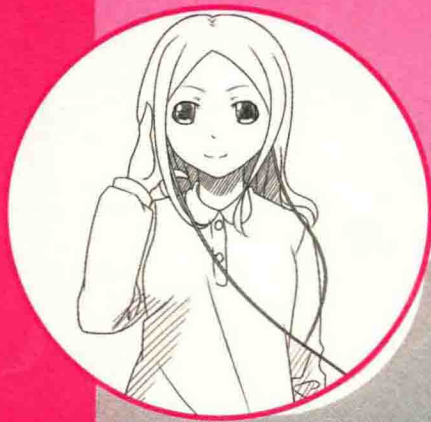

饰都是为塑造角色服务的，因此道具的学习也是非常重要的。通过前面章节内容的学习，我们在本书的最后第7章安排了如何通过服饰塑造角色的章节，引领和告诉读者如何进行漫画角色塑造，相信通过阅读本章内容我们可以充分了解并掌握服饰在漫画绘制中的重要性了。

本书内容详实、讲解系统、图例精美，搭配课后练习，非常适合漫画爱好者自学使用。本书同样适合大中专院校的动漫专业学生使用，也可作为游戏、动漫公司的设计人员参考使用。

编 者

目录

第1章 服装在人物造型中的重要性

- ▶ 1.1 服饰反映人物的特征2
- ▶ 1.2 服装的表现4
- ▶ 1.3 如何塑造角色6

第2章

认识服饰

- ▶ 2.1 人体与服饰的关系 10
 - 2.1.1 人体绘制10
 - 2.1.2 人体与服装12
- ▶ 2.2 理解服饰 14
 - 2.2.1 服装的类型15
 - 2.2.2 服装的厚度17
 - 2.2.3 服装的设计19
- ▶ 2.3 服装上的细节表现 21
 - 2.3.1 衣服的接缝22
 - 2.3.2 领口23
 - 2.3.3 衣兜24
 - 2.3.4 纽扣25
 - 2.3.5 领带、领结26

- ▶ 2.4 便服绘制 27
 - 2.4.1 人体素描的绘制27
 - 2.4.2 人体结构描绘28
 - 2.4.3 人体轮廓表现29
 - 2.4.4 服装草图的设计绘制30
 - 2.4.5 服装的细致刻画31
 - 2.4.6 最终的勾线完成32

第3章

褶皱体现服装

- ▶ 3.1 褶皱产生的原因 38
 - 3.1.1 褶皱的生成 38
 - 3.1.2 褶皱的走向 39
- ▶ 3.2 褶皱绘制技巧 40
 - 3.2.1 T恤褶皱表现 41
 - 3.2.2 衬衣褶皱表现 42
 - 3.2.3 裤子褶皱表现 43
 - 3.2.4 裙子的褶皱表现 44
 - 3.2.5 外套的褶皱表现 45
 - 3.2.6 披肩的褶皱表现 46

第4章

绘制各类服饰

- ▶ 4.1 季节服饰 67
 - 4.1.1 不同季节的服饰 67
 - 4.1.2 春装的绘制技巧 69
 - 4.1.3 夏装的绘制技巧 72
 - 4.1.4 秋装的绘制技巧 75
 - 4.1.5 冬装的绘制技巧 77
- ▶ 4.2 制服的绘制技巧 82
 - 4.2.1 了解制服 82
 - 4.2.2 白领装 83
 - 4.2.3 医生护士装 86
 - 4.2.4 空姐制服 87
 - 4.2.5 服务员制服 89
- ▶ 4.3 学生装的绘制技巧 90
 - 4.3.1 了解学生装 90
 - 4.3.2 学生装 91
 - 4.3.3 连衣裙 93
 - 4.3.4 水手服 94

- ▶ 3.3 服饰局部的绘画 47
 - 3.3.1 服饰局部表现分析 47
 - 3.3.2 手臂上的衣纹 48
 - 3.3.3 服饰局部表现分析 50
 - 3.3.4 臀部的衣纹表现 52
 - 3.3.5 腿部的衣纹表现 54
 - 2.3.6 各种动态衣纹表现 55
- ▶ 3.4 现场绘制——
现代服饰绘制 56
 - 3.4.1 人物结构的绘制 56
 - 3.4.2 人体结构的描绘 57
 - 3.4.3 服装草图的设计绘制 58
 - 3.4.4 服装的细致刻画 59
 - 3.4.5 赋予服装立体感 61
 - 3.4.6 赋予服装立体感 63
- ▶ 4.4 运动装的绘制技巧 96
 - 4.4.1 认识运动装 96
 - 4.4.2 休闲运动装 97
 - 4.4.3 体操装 98
- ▶ 4.5 睡衣装的绘制技巧 99
 - 4.5.1 认识睡衣装 99
 - 4.5.2 裤装 100
 - 4.5.3 裙装 102
- ▶ 4.6 内衣裤、泳装的
绘制技巧 104
 - 4.6.1 认识内衣裤和泳装 104
 - 4.6.2 内衣裤 105
 - 4.6.3 泳衣 107
 - 4.6.4 连体泳衣 108

4.7 裤裙的绘制技巧 109

- 4.7.1 认识裤裙 109
- 4.7.2 裙子的各种裙摆 110
- 4.7.3 裤子的绘制技巧 112

4.8 古代服饰的绘制技巧 ... 113

- 4.8.1 认识古代服饰 113
- 4.8.2 中国古典服饰 114
- 4.8.3 古代日韩服饰 117

4.9 其他服饰的绘制技巧 ... 121

- 4.9.1 一些常见的其他服饰 121
- 4.9.2 礼服 122
- 4.9.3 旗袍 123

- 4.9.4 浴衣 125
- 4.9.5 女仆装 126
- 4.9.6 哥特式萝莉装 128
- 4.9.7 忍者、剑客、巫女服 130

4.10 浴衣和萝莉装的

绘制 132

- 4.10.1 服饰特点分析 132
- 4.10.2 浴衣的绘制步骤 133
- 4.10.3 哥特式萝莉装
绘制步骤 138

第5章

配饰的绘制 145

5.1 鞋子的绘制技巧 148

- 5.1.1 脚的基本知识 148
- 5.1.2 不同服饰的鞋子搭配 150
- 5.1.3 皮鞋的绘制技巧 151
- 5.1.4 平底皮鞋的绘制技巧 152
- 5.1.5 高跟鞋的绘制技巧 153
- 5.1.6 靴子的绘制技巧 154
- 5.1.7 凉鞋的绘制技巧 155
- 5.1.8 拖鞋与木屐绘制技巧 156

5.2 袜子 157

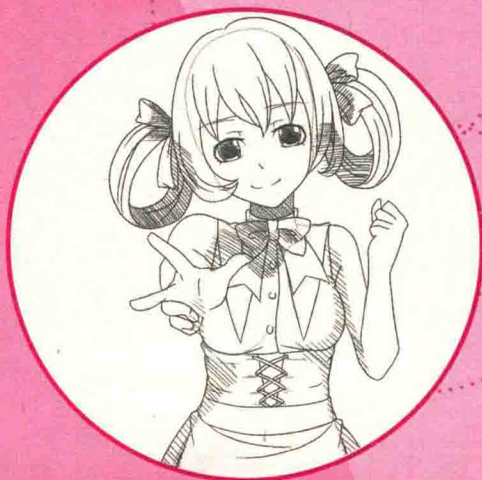
- 5.2.1 对于袜子的认识 157
- 5.2.2 长、中、短的袜子 158
- 5.2.3 花边蕾丝袜 159
- 5.2.4 毛袜 160

5.3 头部配饰 161

- 5.3.1 认识配饰 161
- 5.3.2 配饰的作用 162
- 5.3.3 为角色添加配饰 164

5.4 小萝莉的绘制 166

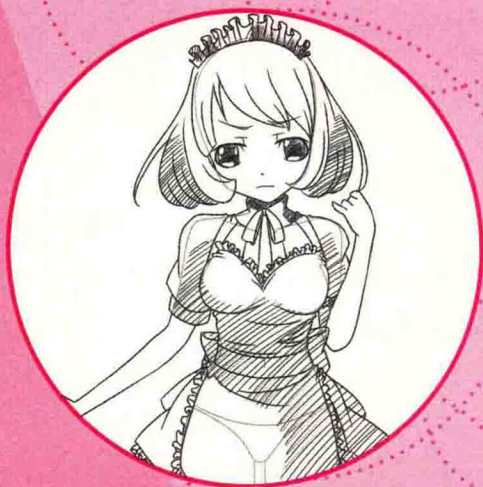
- 5.4.1 绘制人体结构图 166
- 5.4.2 人体线稿的描绘 167
- 5.4.3 服装草图描绘 168
- 5.4.4 服装的细致刻画 169
- 5.4.5 服饰的最终完善 170

第6章

漫画道具的绘制

- ▶ **6.1 角色与道具** 176
 - 6.1.1 认识道具 176
 - 6.1.2 人物与道具的关系 177
 - 6.1.3 基本道具的绘制 178
- ▶ **6.2 背包与口袋** 179
 - 6.2.1 常见背包与口袋 179
 - 6.2.2 工作包袋 180
 - 6.2.3 学生包 181
 - 6.2.4 休闲包 184
 - 6.2.5 日常口袋 185
- ▶ **6.3 电子产品** 186
 - 6.3.1 电子产品在漫画中的应用 186
 - 6.3.2 手机 187
 - 6.3.3 耳机 188
 - 6.3.4 游戏机 189
 - 6.3.5 手表 189
- ▶ **6.4 生活中常用物品** 190
 - 6.4.1 常用物品介绍 190
 - 6.4.2 杯子的绘制 191
 - 6.4.3 洗漱用具 193
 - 6.4.4 饮料瓶罐与食物 194
- ▶ **6.5 运动与情境道具** 196
 - 6.5.1 运动与情境道具简介 196
 - 6.5.2 运动用品 197
 - 6.5.3 情境道具 199
 - 6.5.4 图书与课桌 200
- ▶ **6.6 学生装扮的绘制** 201
 - 6.6.1 绘制人体结构图 201
 - 6.6.2 服装草图的绘制 202
 - 6.6.3 服装的细致刻画 203
 - 6.6.4 服装的最终完善 205

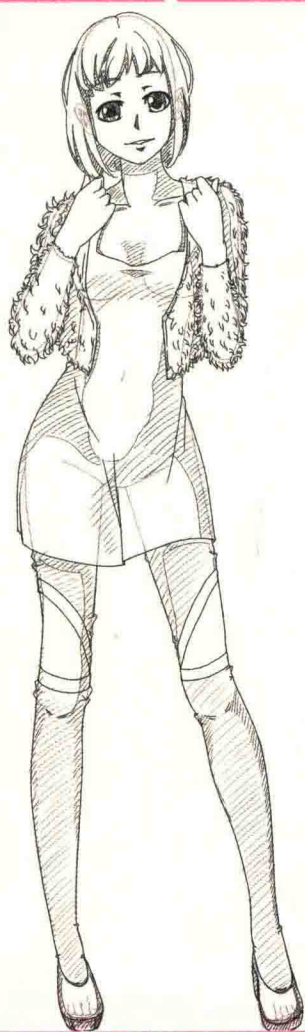
第7章

如何通过服饰塑造角色

- ▶ **7.1 人物角色设定** 211
 - 7.1.1 角色设定简介 211
 - 7.1.2 角色设计 212
 - 7.1.3 为角色绘制服装 214
- ▶ **7.2 创造角色** 217
 - 7.2.1 服装的改良 217
 - 7.2.2 短裙设计 219
 - 7.2.3 短裙、中裙设计 220
 - 7.2.4 长裙设计 221
 - 7.2.5 短裤设计 222
 - 7.2.6 中裤设计 223
 - 7.2.7 长裤设计 224
- ▶ **7.3 战士服饰的正背面的绘制** 225
 - 7.3.1 服饰正面绘制 225
 - 7.3.2 服饰背面绘制 230

漫
画

核心技法

第1章

服装在人物造型中的重要性

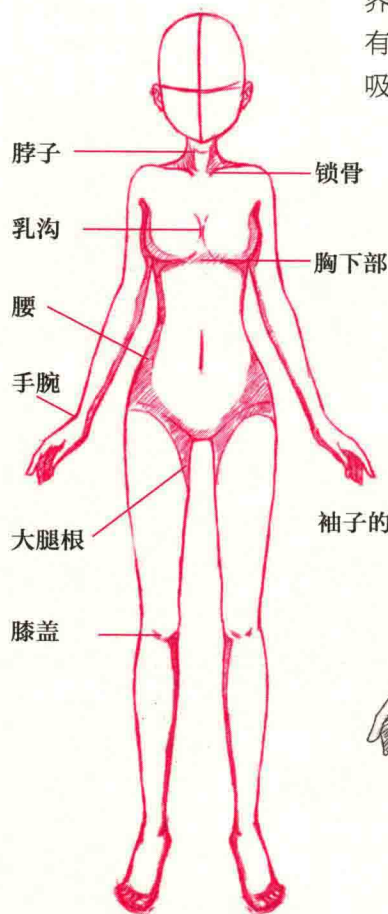
所谓“人不可貌相”，但是在现实生活中人们往往还是容易根据外表和先入之见来判断一个人。在用画面表现人物的漫画中，首先需要设计一个能够使读者一目了然的角色。因此，设计塑造角色的衣服就非常重要了。

1.1

服饰反映人物的特征

只有穿上服装，角色才成立。当然，裸体的人物也能体现个性，但是服装能让角色的个性更明显。不能理解人体就无法绘制服装。

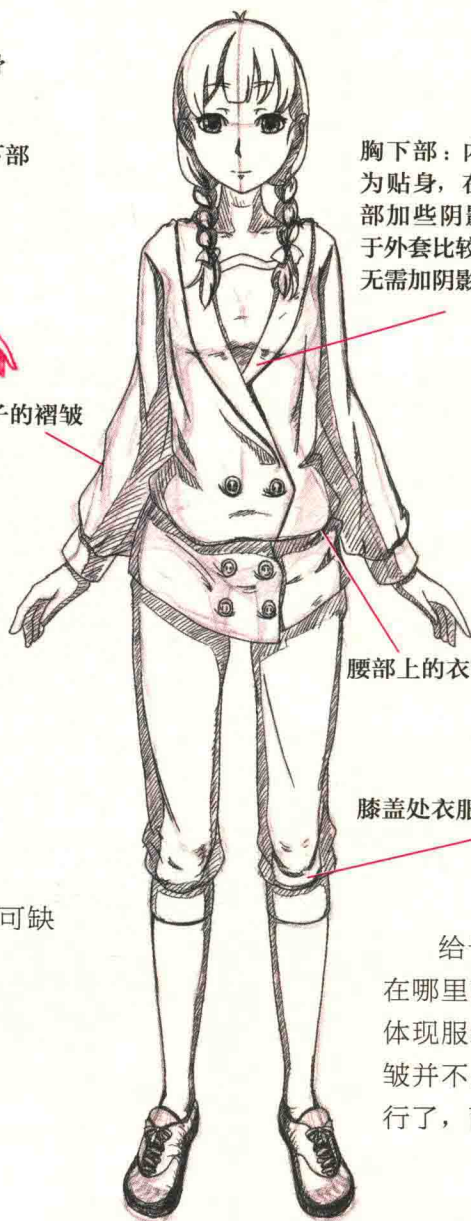
动漫的世界无疑是一个美丽的世界！在这个世界中有着形形色色的人，有着千奇百怪的事……同时也有着那些吸引眼球的精美服饰！

裸体的样子

动画、漫画和插画中不可缺少的服装：

1. 服装是用身体来遮掩身体的；
2. 包着人体的都是服装；
3. 服装的基础在于人体；
4. 制作如何方便运动的服装。

人物穿上休闲装的样子

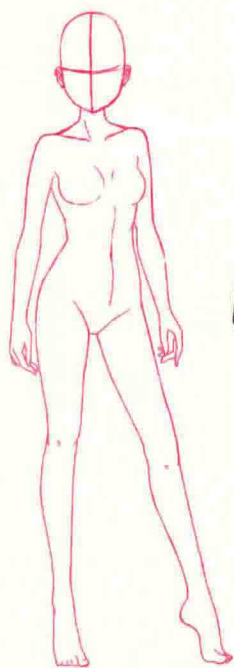
胸下部：内衬较为贴身，在胸下部加些阴影；由于外套比较宽松，无需加阴影

腰部上的衣纹堆积

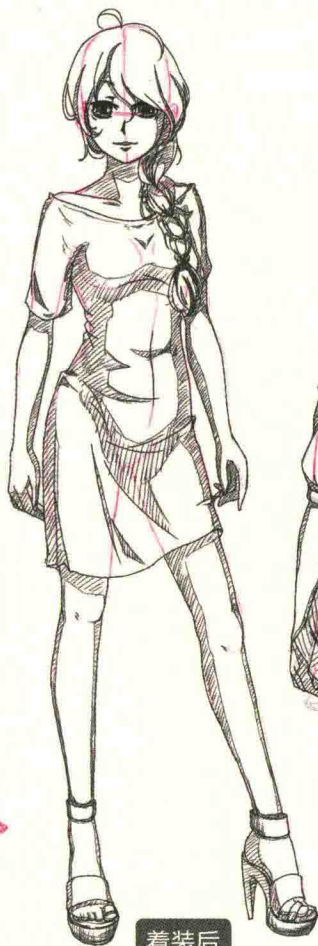
膝盖处衣服的褶皱，由大量布料堆积

给予角色立体感，应该知道在哪里画出衣褶，衣褶和接缝是体现服装立体感的关键，表现褶皱并不是在关节处画出几条线就行了，而是要表现出起伏感。

塑造角色是指创作出能吸引读者的眼球，能够给读者留下深刻印象的角色。塑造角色是一种概括的说法，笔者认为有两个要点，一是外形方面的角色塑造；二是性格方面的角色塑造。

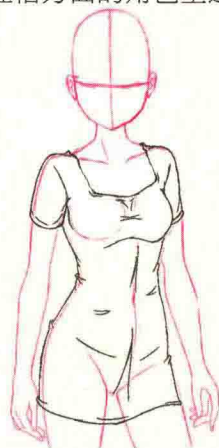
着装前

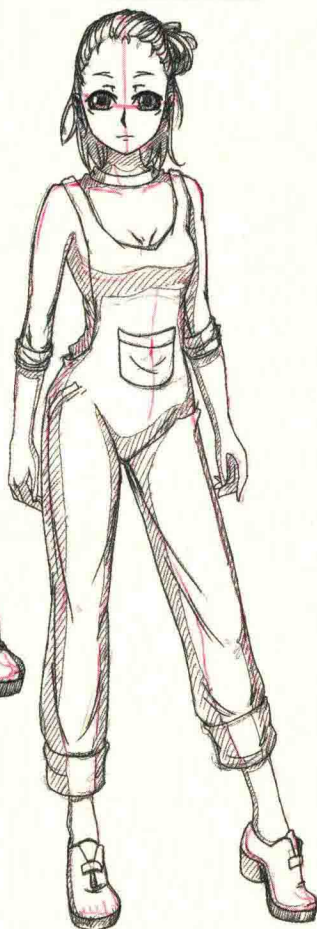
着装后

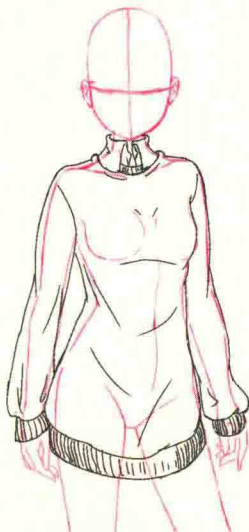
连衣裙

紧身连衣短裙

连衣裤

毛衣

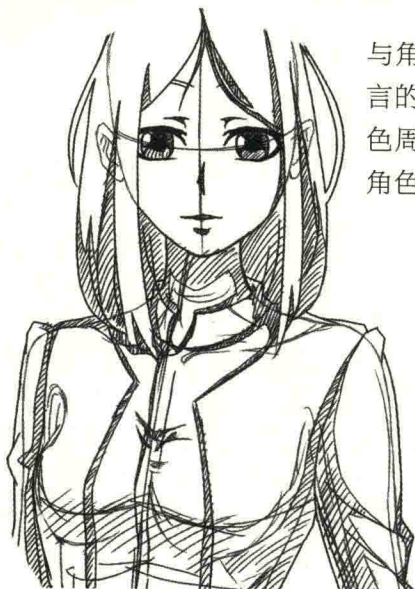

办公室工作服

1.2

服装的表现

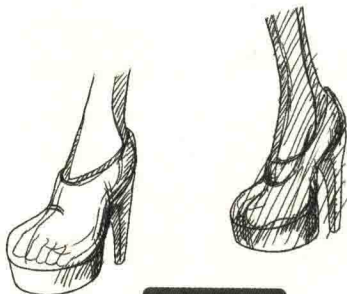
勾画栩栩如生的人物，赋予角色各种个性化的元素，这与角色设计也是相同的。角色塑造是相对于角色周围环境而言的，因此没有必要标新立异，一味追求独特的效果。当角色周围的景物和其他角色都非常独特时，看上去普普通通的角色本身的这种“普通”也是一种独特。

再简单不过的一件连衣裙、长外套和高跟鞋，就已经显得角色很时尚了。

角色形象设计要求：

1. 高度简洁概括，只要线条体现，不要色块。人物设计避免唯美，夸张适度，要符合各自的身份特点，能给人以亲切感。
2. 人物设计要方便以后扩展应用，如有漫画形象的各种姿态作为参考尤佳。

厚底高跟鞋

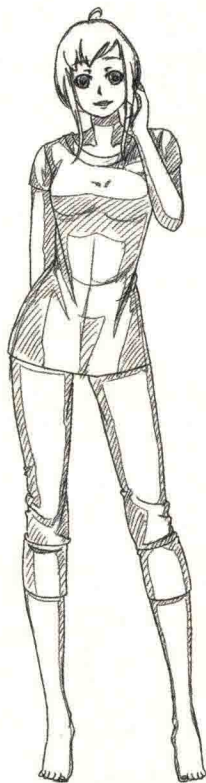
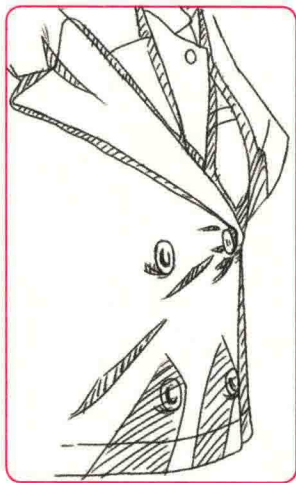
套装

此类衣服在漫画、动画中一般是公司职员、老师、成功女士或是地位高的女人经常穿着的套装。

服装是给人穿的，所以无论在什么时候它都要放在主题的身后，在绘制服装时需要一个好的构思，然后围绕你所想要表达的主题来进行构图，至于什么样的服装还要根据主题的需要进行搭配和拟定。

如果想要设计的服装上有衣扣，就
要注意人体运动的时候，衣服拉扯
与扣子周边的褶皱是怎么表现的，
如下图所示。

休闲服

服装与人物性格
的融合为漫画、
动画的展开提供
了前提。服装的
作用不仅仅是单
纯地给人物包裹
上已成程式化的
外表，还是塑造
典型形象、性格
特征、面貌等重
要手段之一。

学生制服

服装直接体现人物的身
份、年龄、职业、习惯、
兴趣等特色。服装为人
物造型而设计，为体现
剧本主题而制作，直接
为漫画、动画和插画服
务。在漫画、动画和插
画效果上，服装的模式
为刻画人物而服务，其
色彩、环境色调与气氛
要和谐统一，达到剧情
要求的整体艺术效果。

学生服——连衣裙

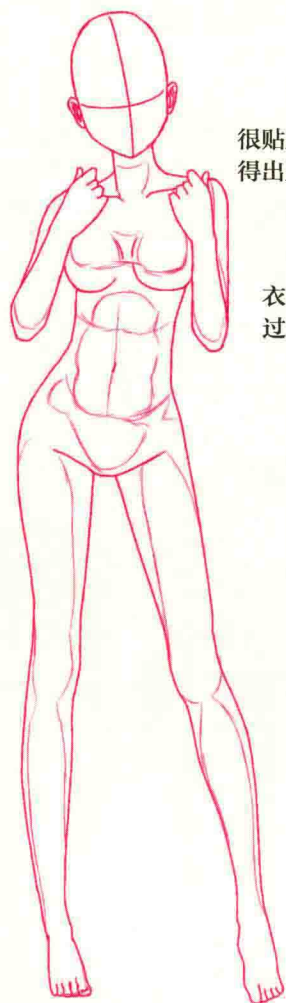
1.3

如何塑造角色

成功的服装设计不但可以增加形象的视觉吸引力和感染力，甚至可以弥补造型形象的阶级因素和社会因素，恰是人物不同属性的直接体现者。二者的融合既能自然地体现出人物外在的表象内容，又能反映出人物内在的心灵情感。

当人物的发型、外貌以及动作都一样时，我们可以通过服饰来塑造三种不同类型的角色：绘制服装之前，首先要把人体的关节位置、身体的立体感、手脚的根部以及长度等画清楚。

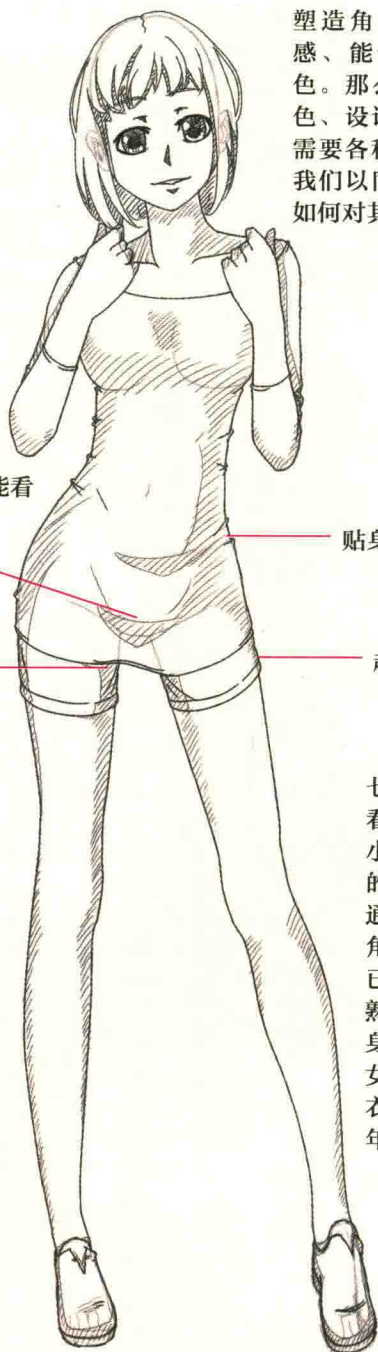
塑造角色是指创作能博取读者好感、能够留在读者记忆深处的角色。那么如何塑造角色呢？绘制角色、设计角色直到角色诞生，其间需要各种各样的道具和场景。下面我们以同一个人物来设计探讨一下如何对其进行塑造。

未穿服装前

很贴身的衣服还能看出身体的结构

衣服长度已超过大腿根

着装后

贴身長款T恤

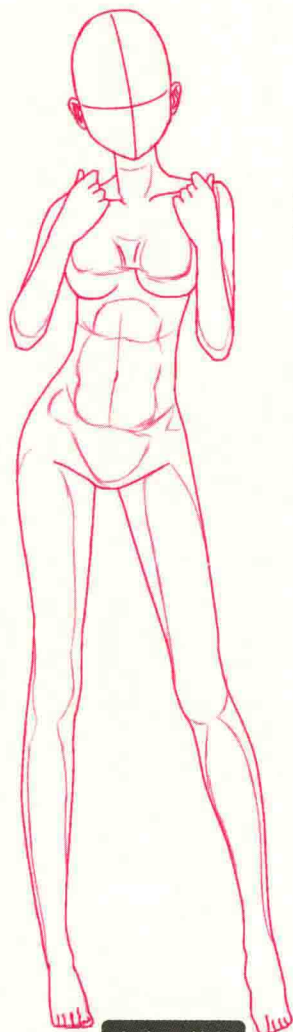
超短裤

七分袖的长上衣搭配超短裤。看似普通的搭配，其实从细小的衣服细节都能看出人物的性格特点。七分袖的衣服通常是斯文、沉稳、冷静的角色的表现，例如：姐姐、已婚少妇和年轻的妈妈等成熟的角色。再加上上衣很贴身，以及超短裤，已婚的年轻女性是很少穿这样突显身材的衣服，一般是未婚姐姐类型的年轻女青年角色。

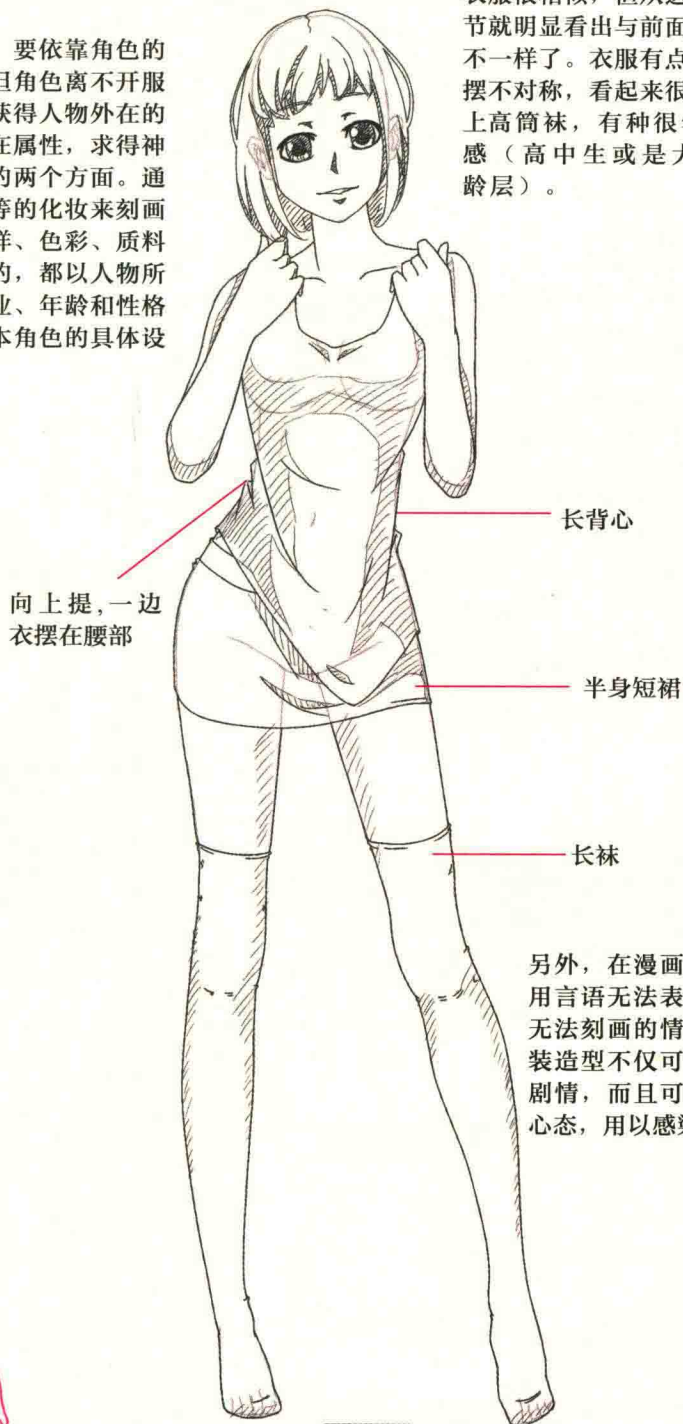
服装成为漫画、动画以及插画里面的“人物要素”，构成和影响画面语言，自然主义的服装运用绝不会成为作品画面的人物要素。服装要成为人物要素，必须同发展中的人物心态变化有机结合起来，形成着装的系列和服装造型节奏，才能形成造型语言。

创造漫画中人物的鲜明形象，要依靠角色的身体比例、表情和动作等。但角色离不开服装的衬托。通过服饰和道具获得人物外在的形似，并进而表达人物的内在属性，求得神似。服装与道具是人物造型的两个方面。通过对人体动作、发型、装饰等的化妆来刻画人物；服装则通过衣着的式样、色彩、质料等塑造形象。二者又是统一的，都以人物所处的时代、地域及人物的职业、年龄和性格特征为依据，并结合漫画剧本角色的具体设定条件来设计和装扮。

普通的宽松长背心搭配超短裙，看起来与前面的“姐姐”角色的衣服很相似，但从这衣服上的细节就明显看出与前面角色的感觉不一样了。衣服有点宽松，且衣摆不对称，看起来很随意，再穿上高筒袜，有种很年轻的视觉感（高中生或是大学生的年龄层）。

未穿服装前

向上提，一边
衣摆在腰部

长背心

半身短裙

长袜

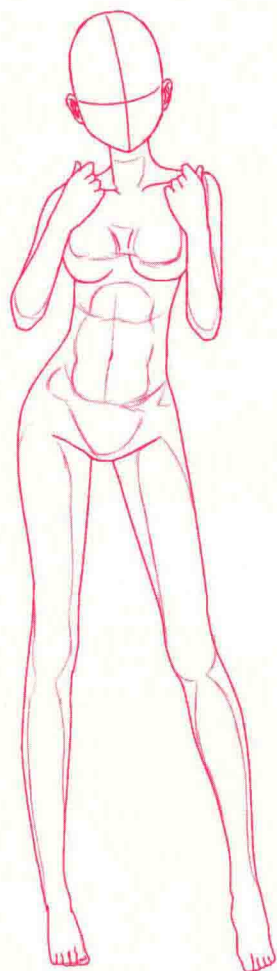
着装后

另外，在漫画里对于那些用言语无法表达，用环境无法刻画的情节，运用服装造型不仅可以交代清楚剧情，而且可以深化人物心态，用以感染读者。

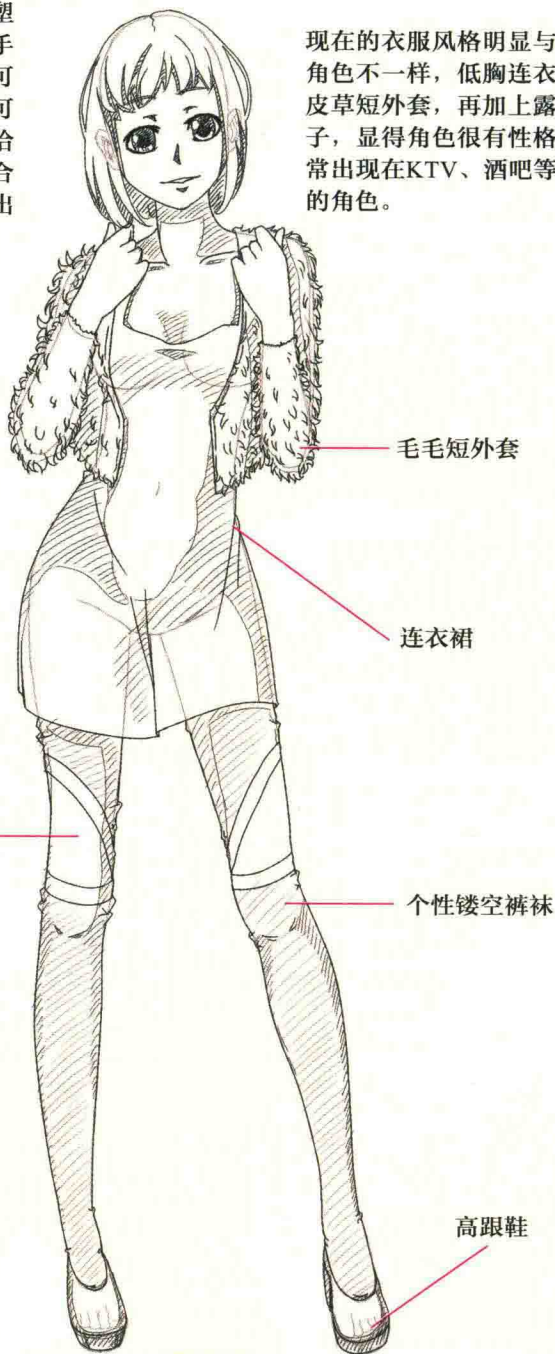
服饰这个词虽然看起来并不是漫画、动画中故事的最决定性的环节，但是很多有心的漫画家会特别留心对漫画中出现的服饰的设计，这往往为作品本身添上了更亮丽的光彩。动漫中的服饰不但迎合着时尚的潮流，而且还大量渗透进了漫画家个人对服饰的品位。日本漫画的故事类型涉及范围极广，古代、现代、未来，覆盖了社会生活的各个方面，所以在漫画中出现的服饰种类也是极其多样。

服装与人物性格的融合，为漫画故事的展开提供前提。服装的作用不仅仅是单纯地给人物造型包裹上一层程式化的外表，而且是塑造典型形象、性格、特征、面貌等的重要手段之一。在成功的漫画中，服装设计不但可以增加形象的视觉吸引力和感染力，甚至可以弥补造型形象的阶级因素和社会因素，恰是任务不同属性的直接体现者，二者的融合既能体现人物外在的表现内容，又能反映出人物内在的心灵情感。

现在的衣服风格明显与前面两个角色不一样，低胸连衣短裙搭配皮草短外套，再加上露大腿的裤子，显得角色很有性格，像是经常出现在KTV、酒吧等娱乐场所的角色。

未穿服装前

着装后