

C·C 动漫社 / 编著

中青动漫
Roaring Lion Manga

服饰造型篇

动漫大图鉴

技法讲解
+
图鉴素材
的超级组合!

超级 服饰造型篇 动漫大图鉴

C·C 动漫社 / 编著

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青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

010-59521012

E-mail: cyplaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

超级动漫大图鉴·服饰造型篇 / C·C 动漫社编著.

—北京: 中国青年出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5153-1541-6

I. ①超… II. ①C… III. ①动画—绘画技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 068402 号

超级动漫大图鉴——服饰造型篇

C·C 动漫社 / 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) 59521188 / 59521189

传真: (010) 59521111

企划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 白 峥

责任编辑: 易小强 刘冰冰

助理编辑: 张新雨

封面设计: 六面体书籍设计 彭涛 穆地

封面绘制: 张 怡

印刷: 中国农业出版社印刷厂

开本: 889 x 1194 1/16

印张: 22.5

版次: 2013 年 8 月北京第 1 版

印次: 2013 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5153-1541-6

定价: 55.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

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

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括: 方正胖娃简体

前言

人类最初穿衣服是为了遮羞，随着时间的推移，人类文明不断发展，服装逐渐演变为一种具有保护身体和装饰作用的制品。最广义的衣物概念除了包含躯干与四肢的遮蔽物，还包含了手套、鞋子、袜子、帽子等身体其他部分的遮蔽物。服装是一种带有工艺性的生活必需品，而且在一定程度上，反映着国家、民族、时代以及社会风尚的面貌。

如此重要的服装在我们绘制动漫角色时也是必不可少的。服装的作用大致可以分为抵御寒冷和美化人体两大类，动漫人物的服装主要倾向于后者，一套设计优良的服装能为角色增添不少魅力。我们要学习的并非专业的服装设计知识，而是在对既有服装一定层面的了解上，更进一步设计出适合角色的服装。

本书主要分古典服装和现代服装两篇，通过大量精美的服装例图来讲解绘制服装的方法。在古典服装篇里，介绍了各个国家的不同服饰以及各个时期的服饰演变。此篇各个章节按照不同大洲来划分，方便查阅，让我们既可以从中学到很多服装方面的绘制知识，又可以作为绘制角色时的资料参考。现代服装篇里，按服装的功能来排列，在讲解绘制方式的同时，又举例说明了不同功能服装的不同表现方式，让我们在学习的同时，能参考这些服装的绘制方式找到适合自己角色的设计样式。

另外，本书还配有一个彩色章节，介绍了详尽的色彩基础知识和色彩运用方法，帮助我们从色彩的角度来了解漫画服装。同时还配有两个色彩实例的绘制步骤讲解，让我们能从步骤中学会一些实用的上色技巧。

通过本书的学习，希望大家会对服饰造型有一定的了解。希望本书能成为大家的自学老师，教会大家更多的服装绘画相关知识，帮助大家提高自己的漫画绘制水平。

目录 Contents

古典服装篇

Chapter 1 古典服装绘制与表现基础

- 1. 古典服装的基本特征 008
 - 1.1 古典服装的用料和剪裁 008
 - 1.2 古典服装的造型特点 010
- 2. 人体结构与服装的关系 011
 - 2.1 古典服装与人体的贴合度 011
 - 2.2 古典服装的固定方式 012
- 3. 褶皱的产生与表现 013
 - 3.1 褶皱的特点 013
 - 3.2 褶皱的绘制技法 014
- 4. 古典人物和服装的绘制步骤 015
 - 4.1 中国古典服装的绘制步骤 015
 - 4.2 法国古典服装的绘制步骤 019

Chapter 2 中国古典服装的绘制

- 1. 中国古典服装的基本特征 024
 - 1.1 中国古典服装基础知识 024
 - 1.2 中国古典服装的造型 026
 - 2. 中国古典服装的装饰 027
 - 2.1 中国古典服装纹样 027
 - 2.2 中国古典服装配饰 028
 - 3. 各朝代的服装款式与绘制要点 029
 - 3.1 夏商周服装 029
 - 3.2 秦汉服装 033
 - 3.3 唐宋服装 037
 - 3.4 明朝服装 041
 - 3.5 清朝服装 045
 - 3.6 近代服装 049
 - 4. 各具特色的民族服装 053
 - 4.1 体现民族特色的服装 053
 - 4.2 各民族服装的特征与画法 054
 - 5. 中国古典服装的演变与创作 056
 - 5.1 侠骨柔情的仙侠类服装 056
 - 5.2 古风服装的创作 058
- 绘制练习：为人物添加飘逸的中国古典服饰 ... 059

Chapter 3 亚洲其他国家古典服装的绘制

- 1. 亚洲古典服装的基本特征 064
 - 1.1 亚洲古典服装的比较 064
 - 1.2 亚洲古典服装的造型特征 065
- 2. 亚洲古典服装的装饰 066
 - 2.1 亚洲古典服装的装饰纹样 066
 - 2.2 亚洲古典服装的配饰 067
- 3. 亚洲古典服装的款式与绘制要点 068
 - 3.1 日本古典服装 068
 - 3.2 韩国古典服装 072
 - 3.3 印度古典服装 076
 - 3.4 泰国古典服装 080
 - 3.5 阿拉伯国家古典服装 084
- 4. 亚洲古典服装的变化与创作 088
 - 4.1 东方色彩的表现 088
 - 4.2 亚洲古典服装的创新 089

绘制练习：为人物添加有东方色彩的

亚洲古典服饰 090

Chapter 4 欧洲古典服装的绘制

- 1. 欧洲古典服装的基本特征 094
 - 1.1 欧洲古典服装基础知识 094
 - 1.2 欧洲古典服装的演变 095
- 2. 欧洲古典服装的装饰 096
 - 2.1 欧洲古典服装的装饰纹样 096
 - 2.2 欧洲古典服装的配饰 097
- 3. 欧洲古典服装的款式与绘制要点 098
 - 3.1 古文明时期服装 098
 - 3.2 中世纪服装 102
 - 3.3 文艺复兴时期服装 106
 - 3.4 18世纪服装 110
 - 3.5 19世纪服装 112
- 4. 欧洲各国古典服装的绘制要点 114
 - 4.1 欧洲古典服装的比较 114
 - 4.2 欧洲各国古典服装的画法 115
- 5. 欧洲古典服装的变化与创作 117
 - 5.1 童话色彩的表现 117
 - 5.2 欧洲古典服装的创作 118

绘制练习：为人物添加华丽的欧洲古典服饰 ... 119

Chapter 5 其他国家古典服装的绘制

1. 美洲国家古典服装的特征 124
 - 1.1 美洲古典服装基础知识 124
 - 1.2 美洲古典服装的造型特征 125
 2. 非洲国家古典服装的特征 126
 - 2.1 非洲古典服装基础知识 126
 - 2.2 非洲古典服装的造型特征 127
 3. 其他国家古典服装款式与绘制 128
 - 3.1 美国古典服装 128
 - 3.2 墨西哥古典服装 132
 - 3.3 埃及古典服装 136
 - 3.4 希腊古典服装 140
 4. 其他国家古典服装的演变与创作 144
 - 4.1 异域风情的表现 144
 - 4.2 其他国家古典服装的创作 145
- 绘制练习：为人物添加神秘的异域风情服饰 ... 147

现代服装篇

Chapter 1 现代服装绘制与表现基础

1. 现代服装的基本特征 152
 - 1.1 现代服装的用料和剪裁 152
 - 1.2 现代服装的造型特点 153
2. 人体结构与现代服装的关系 155
 - 2.1 现代服装与人体的贴合度 155
 - 2.2 用纽扣和拉链来连接布料 156
3. 褶皱的产生与表现 157
 - 3.1 褶皱的产生原理 157
 - 3.2 褶皱的绘制技法 158
4. 表现简洁大方的现代服装 159
 - 4.1 新颖大胆的款式 159
 - 4.2 多样化的配饰 161
5. 绘制现代服装人物的基本步骤 163
 - 5.1 男性现代服装的绘制步骤 163
 - 5.2 女性现代服装的绘制步骤 167

Chapter 2 基本类服装的绘制

1. 现代服装的基本类型 172
 - 1.1 宽松型现代服装 172
 - 1.2 紧身型现代服装 174
 - 1.3 混合型现代服装 176
 2. 现代服装与人物体型的结合 178
 - 2.1 标准体型人物的服装画法 178
 - 2.2 纤细体型人物的服装画法 180
 - 2.3 肥胖体型人物的服装画法 182
 3. 基本款服装的特征 184
 - 3.1 女性基本款服装 184
 - 3.2 男性基本款服装 185
- 绘制练习：为人物添加基本款现代服饰 186

Chapter 3 日常生活类现代服装的绘制

1. 日常生活类服装的基本特征 190
 - 1.1 简单的剪裁让穿着更方便 190
 - 1.2 表现款式的新颖和多样化 191
 2. 绘制日常生活类服装 192
 - 2.1 内衣类服装 192
 - 2.2 居家类服装 194
 - 2.3 休闲类服装 198
 - 2.4 职业类服装 203
 - 2.5 学院类服装 207
 - 2.6 运动类服装 211
 3. 日常服装在漫画中的变化与创作 215
 - 3.1 都市生活气息的表现 215
 - 3.2 日常生活服装的创作 216
- 绘制练习：为人物添加日常生活类现代服饰 ... 217

● 目录 Contents

Chapter 4 节庆类现代服装的绘制

1. 节庆类服装的基本特征 222
 - 1.1 凸显人物形象的夸张造型 222
 - 1.2 表现闪亮绚丽的效果 223
 2. 绘制各种节庆类服装 224
 - 2.1 婚礼类服装 224
 - 2.2 宴会类服装 230
 - 2.3 布偶类服装 234
 - 2.4 角色扮演类服装 236
 - 2.5 舞台表演类服装 240
 3. 漫画中节庆类服装的创作 243
 - 3.1 古典与现代的结合 243
 - 3.2 节庆类服装的创作 244
- 绘制练习：为人物添加节庆类现代服饰 245

Chapter 5 科幻现代服装的绘制要点

1. 科幻类服装的基本特征 250
 - 1.1 科幻类服装的表现基础 250
 - 1.2 科幻类服装的造型特点 251
 2. 科幻类服装的款式与画法 252
 - 2.1 枪械类服装 252
 - 2.2 装甲类服装 254
 - 2.3 未来科技类服装 256
 - 2.4 特殊材质类服装 258
 3. 漫画中科幻类服装的创作 260
 - 3.1 科技元素的添加 260
 - 3.2 科幻类现代服装的创作 262
- 绘制练习：为人物添加现代科幻类服饰 263

服饰上色篇

Chapter 1 色彩的基础

1. 色彩的基本知识 268
 - 1.1 色彩的原理 268
 - 1.2 色彩的变化 269
2. 光影效果的表现 270
 - 2.1 光影的原理 270
 - 2.2 光影的强弱表现 270

Chapter 2 上色的技巧与实战

1. 上色的基本技法 272
 - 1.1 色块上色法 272
 - 1.2 厚涂上色法 273
2. 服装上色实例讲解 274
 - 2.1 实例一：为华丽的古典服装上色 274
 - 2.2 实例二：为简洁的现代服装上色 278

参考图鉴

- 古典服饰 281
现代服饰 311
其他服饰 354

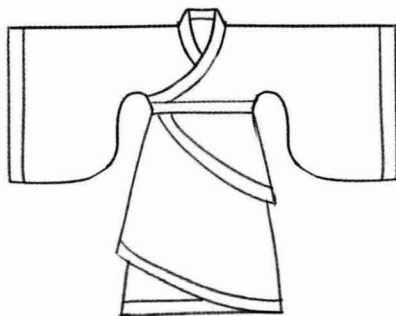
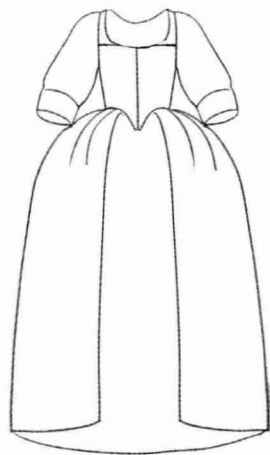
古典

服装篇

Chapter 1

古典服装绘制与表现基础

这一章我们一起来学习下古典服装的特点与绘制技法。古典服装与现代服装相比更华丽，造型也更复杂。首先我们需要了解古典服装的剪裁方法及用料与现代服装有何不同，接下来会学习东西方服装造型的特点与区别。最后我们会通过两个服装绘制实例来教会大家如何一步步绘制出古典服装。

古典服装的基本特征

古典服装与现代服装相比，样式更加华丽，也更宽松，在实用功能性与现代服装很不相同。下面我们就来学习一下中国古典服装与西方古典服装的绘制与表现吧！

1.1 古典服装的用料和剪裁

古典服装剪裁较复杂，而且用料较多。中国古典服装多用丝绸及缎带将衣服包裹起来或固定在身上；西方古典服装多用纱、布料及蕾丝固定或者装饰衣服。

中国古典服装用料及展示

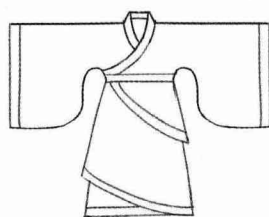
中国古典服装多以丝绸或帛为材料。

袖口宽大，所用布料较多。

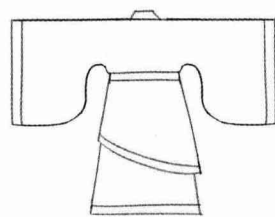
裙子上的用料很多，所以褶皱也较多。

中国女性古典服饰

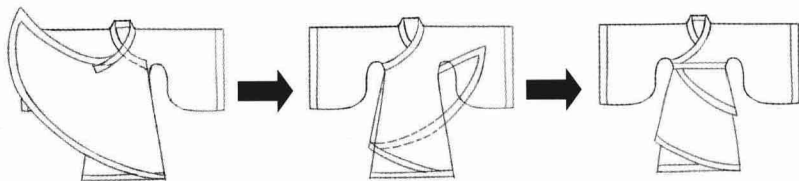
曲裾平面图及穿法

曲裾正面图

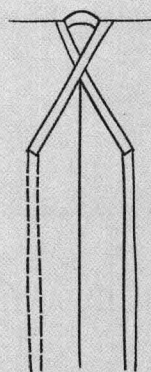

曲裾背面图

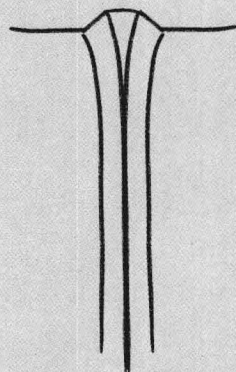

先把左前襟从身体的右侧围绕过去，再从身后围绕一圈，多出来的部分，再与腰部右侧贴合上，最后用腰带将衣服固定好就可以了。

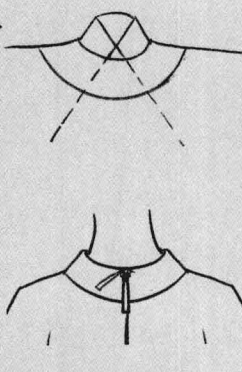
中国古典服装领子的样式

交领是指将两边的领子交叉，一侧的领子被另一侧压住。

直襟样式较简单，没有交叉，两条边贴合在一起。

圆领口在脖子后方用绳带固定。

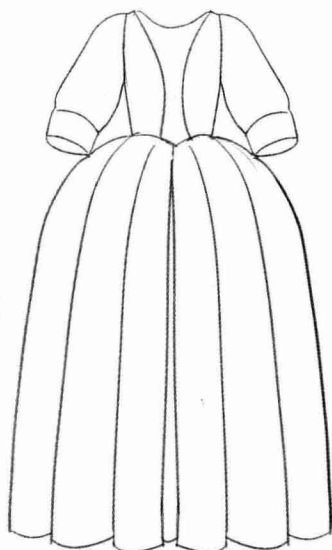
西方古典服装多以棉或纱为原料。

袖口不像中国古典服装那么宽大。

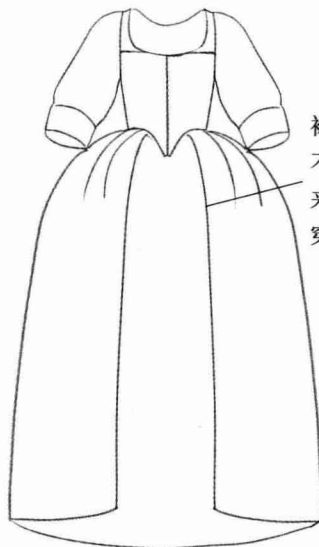
用花边作为裙摆的装饰。

下摆向外撑开，看上去更华丽。

西方女性古典服饰

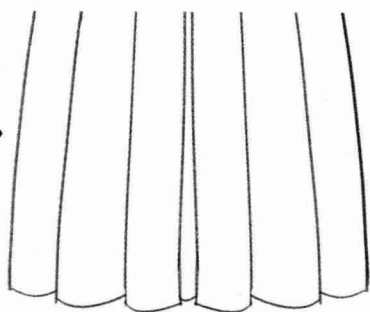
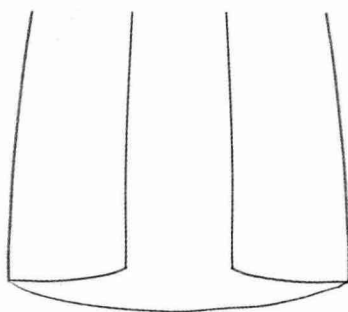

连衣裙正面图

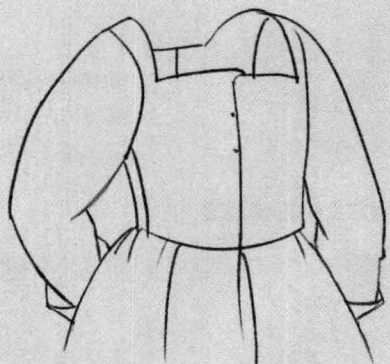
连衣裙背面图

裙子的背面不是缝合起来的，便于穿着。

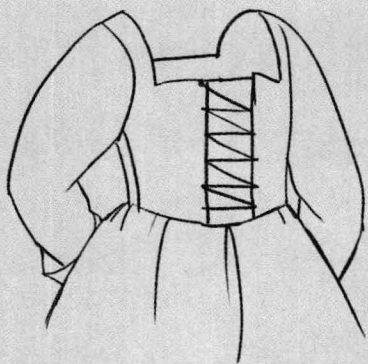

西方古典服装的穿法不像中国古典服装那么复杂，穿裙子时，可以先将裙子两边打开，等穿好后，再将两边合拢。

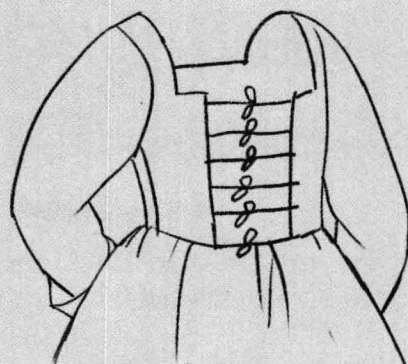
西方古典服装背部的固定样式

用扣子固定，绘制的时候要注意一片会重叠在另一片上面。

用绳结固定，绳结呈锯齿形。

同样也用绳结固定，将衣服两边的衣襟，用绳子在中间部分连接在一起，并打上绳结。

● 1.2 古典服装的造型特点

接下来,我们来一起学习下古典服装的造型特点。中国古典服装造型较宽大;西方古典服装上身较紧身,下身较蓬松,腰部曲线更明显。

中国和西方古典服装的区别

中国女性古典服装

从上图中的中国女性古典服装可以看出,其服装造型很宽松,而且袖子比手臂要长,裙摆也拖在地上。

西方女性古典服装

从上图中的西方女性古典服装可以看出,其服装收腰明显,蓬松的裙摆给人高贵华美的感觉。

人体结构与服装的关系

我们要想把古典服装绘制准确,就要了解衣服与身体在哪些地方是贴合的,在哪里又是宽松的。另外,我们还要知道古典服装都是用什么方法来固定衣服的。接下来,我们再来一起了解下服装与人体的关系。

2.1 古典服装与人体的贴合度

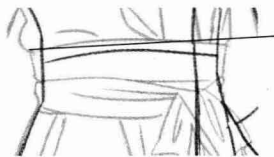
中国古典服装较宽松,并且造型瘦长;西方古典服装的上半身较紧身,下摆较蓬松,内部有裙撑。下面我们就一起来了解下古典服装与人体的贴合情况。

中国古典服装与人体的贴合度

胸部与衣服自然贴合,不会显得非常紧身。

服装与胸部的贴合度

服装与腰部的贴合度

衣服在腰带以上部位会形成褶皱和空隙。

中国女性古典服装

从左图的服装造型可以看出,服装呈瘦长形。中国古典服装造型飘逸,袖口较大,而腰部以腰带固定后与身体更贴合了。

服装与手臂的贴合度

袖子非常宽松,与手臂之间有很大的空隙。

服装与腿部的贴合度

衣服与臀部和腿部自然贴合。

西方古典服装与人体的贴合度

胸部的衣服轮廓基本与身体重合。

服装与胸部的贴合度

服装与手臂的贴合度

袖子与手臂轮廓也较贴合,以突出细长的手臂。

从右图的服装造型可以看出,上半身的服装与身体较贴合,下半身则更蓬松。

西方女性古典服装

腰部的衣服轮廓与身体也较贴合。

服装与腰部的贴合度

服装与腿部的贴合度

因为有裙撑支撑,所以裙子与腿部之间有很大的空隙。

● 2.2 古典服装的固定方式

中国古典服装多以腰带固定衣服，还可以搭配上敞膝及一些挂饰来装饰；西方古典服装可以用拉链或扣子固定，另外还可以以蕾丝或花边来作为装饰。

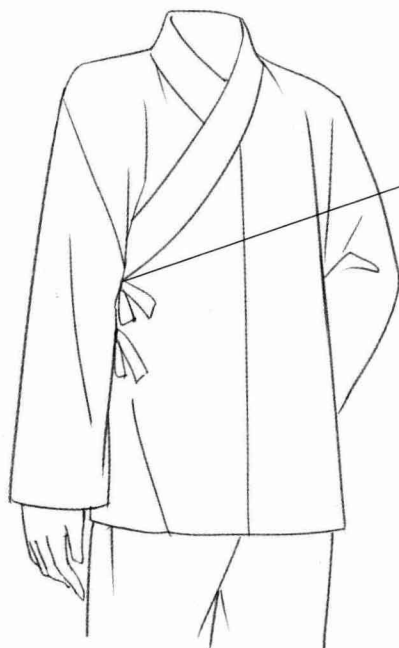
中国古典服装的固定方式

外衣的固定方式

中国古典服装上是没有拉链或扣子的，所以将衣服穿上身后，可以在腰部拴腰带或用绳结来固定。

内衣的固定方式

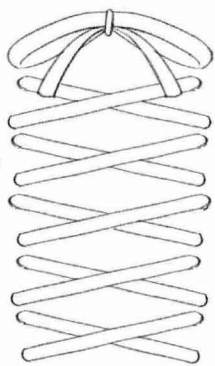

内衣在身体一侧有供连接的长条形布料，穿上内衣后可以把两边的带子系在一起来固定衣服。

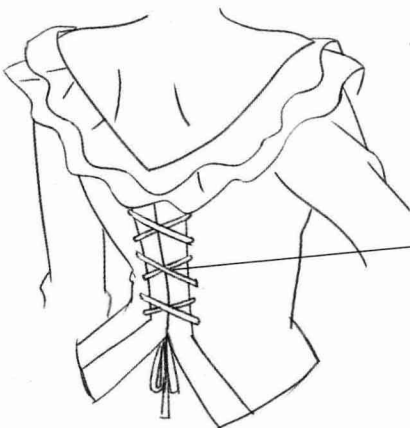
西方古典服装的固定方式

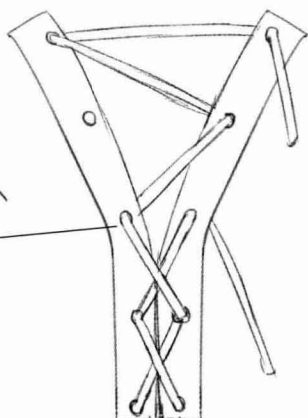
束腰的固定方式

束腰可以起到束身的作用，腰部有交叉绳结以起到固定的作用，线拉得越紧，腰部也会被收得越细。

连衣裙的固定方式

身体正面的绳子多用于装饰，身体背面的绳子起主要的固定作用。用交叉的细绳，起到固定两边布料的作用。

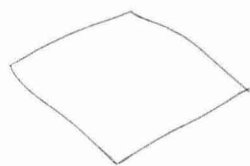
褶皱的产生与表现

平放的布料或衣服是不会产生褶皱的,产生褶皱的条件是有各种外力使衣服产生拉伸或堆积。在绘制衣服的褶皱时,我们还要考虑到人体的结构与动态。

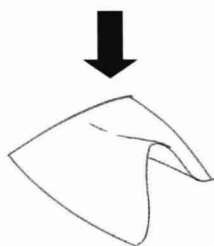
● 3.1 褶皱的特点

平整的布料受到挤压或拉伸时,都会产生褶皱。绘制褶皱的褶皱时,要根据受力的方向及力度来绘制,接下来我们就一起来学习下褶皱的表现特点吧。

挤压产生褶皱

左图绘制的是一块平整的布料,没有受到外力的影响,所以不会产生褶皱。

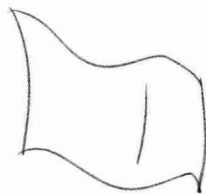
将布料从两边向中间挤压后,中间部分会拱起来。

继续挤压后,布料会像山峰一样继续拱起,从而形成褶皱。

用褶皱表现出布料的起伏。

不同受力程度下的褶皱

左图中的布料受到一个轻轻的力,所以形成的褶皱并不明显。

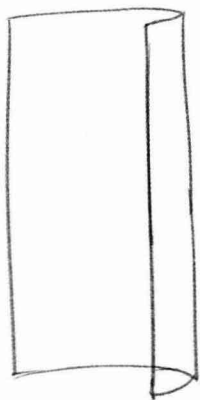

随着挤压力度的增大,布料变短了,并在表面产生了一定的起伏。

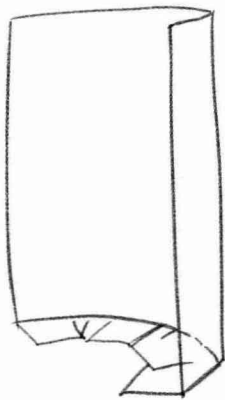

继续加大挤压的力度,布料变得更短了,而且褶皱和起伏也更明显了。

堆积产生褶皱

垂直的布料与地面没有接触,没有褶皱产生。

接触地面后,下面的布料贴在地上,形成了一个平面,并产生了褶皱。

刚接触地面的裙摆。

自然堆积褶皱的表现方法

根据堆积褶皱和挤压褶皱的产生原理,就可以画出上图的裙摆了。

裙摆比较长的时候,里面的裙摆就无法看到了,我们可以用弧线来表现出转折部分。

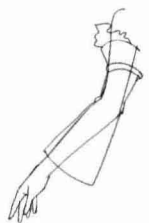

裙摆较长时,不要将裙摆的轮廓绘制成折角,而是用弧线来表现。

● 3.2 褶皱的绘制技法

绘制褶皱的时候,我们要贴合人体的结构来绘制;也可根据衣服的宽松度来绘制。接下来,我们就以下图的女性服装为例来学习不同部位服装褶皱的画法吧。

袖子上褶皱的画法

①首先绘制出手臂,并根据手臂的轮廓添加袖子的造型。上臂略贴合,从肘部到袖口逐渐变宽松。

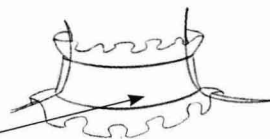

②擦去多余的手臂线条,并适当添加花边,再绘制出肘部的起伏,以便添加褶皱。

③给肘部添加褶皱,注意走向要正确,用几根精准的线条表现出来就可以了。

领圈上褶皱的画法

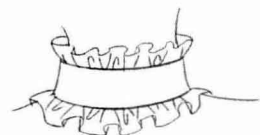

①首先画出颈部,再在颈部轮廓的基础上添加领圈的外形。花边则用波浪形表现。

连接线呈发散状。

②再把脖子的线条擦去,在花边与领圈之间用短线连接。注意连接线要绘制成发散状。

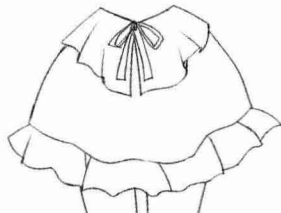
③再画出很细致的褶皱,用一些弯曲的弧形来表现出松紧感。

裙子上褶皱的画法

①首先绘制出臀部及腿部的外形,并绘制出裙子的外形。裙子与腰部要较贴合,下摆向外撑开。

②再绘制出花边上转折的弧线,表现出花边的起伏,这样会显得更有立体感。

裙子中间用长弧线表现。

花边上用短线表现。

③再根据裙子的外形以及臀部的轮廓线来添加褶皱,裙摆上的褶皱较细碎,裙摆中间可用长弧线表现。

古典人物和服装的绘制步骤

学习了这么多关于古典服装的知识点及绘制方法后,大家已经迫不及待地想要自己创作穿着古典服装的人物了吧!接下来我们就给大家演示下如何绘制身着古典服装的人物。

4.1 中国古典服装的绘制步骤

中国古典服装与西方的古典服装相比,上衣显得更宽松,没有收腰的设计,袖子也更宽大。虽然中国古典服装非常宽松,但是画服装前还是要先把身体结构画出来,才好划分身体每部分的长度与位置。

动作设计得较文雅,一只手背在身后,表现出古时女子优雅的一面。

①首先画出人体结构,确定人物的高度,从而可以确定出衣服的大小。虽然中国古典服装很宽松,但三围还是要确定的。

头顶与颈部后方都用发髻表现。

②在结构图的基础上绘制出发型,还可以绘制出头冠,女性发型较复杂,头顶位置有两个发髻,颈后也有一个发髻,之后还可以添加发钗等装饰。

双眼画得扁一些,眼睛半睁,表现出古典女性文静的感觉。

③在面部结构图上绘制出五官的外形,可以根据面部的十字线来定位,画古代女性的时候,双眼可以画得扁一些,嘴也要画得小一点。

对襟式的领口。

领口两边在这里合拢。

④根据人体结构画出衣服的大致轮廓。首先可以绘制出衣服的领子,并将躯干、下摆的长度和宽度也绘制出来。

袖子比手臂宽出很多。

⑤再给服装添上袖子,古代人物的袖子是非常宽大的,给人飘逸的感觉。

裙子下摆更肥大。

⑥再添加裙子的下摆,到这一步,衣服的基本造型就已经完成了,从衣服的轮廓可以看出,从胸部到脚底,衣服变得越来越宽松。

内衣为交领。

画开叉的时候，
注意前面的开叉
高度要比侧面的
高一些。

⑦给内衣也画
上领子，并给
外衣下摆添加
开叉，从而让
衣服的造型看
上去更丰富。

通过添加头饰
与衣服上的配
饰增加服饰的
华丽度。

⑧再给外衣添
上衣领边，下摆
和袖口处也要
加上。在头发
上添加发钗及
头花等饰品。

绘制折痕的时
候要注意画面
透视感，正面
的折痕较宽，
两边的折痕较
窄也较密集。

⑨给裙子的下
摆画出折痕，
让裙子看上去
更自然。

竖向的折痕
延长线有向
腰部集中的
趋势。

⑩根据下摆的
折痕绘制出竖
向的直线，这
样整齐又自然
的裙摆就绘制
完成了。

褶皱集中在
肘部弯曲的
地方。

⑪再添加褶皱，
绘制褶皱时可
以根据凸起的
衣服外轮廓来
添加，注意肘
部的褶皱要画
得自然。

前额的头发
向后梳，注
意发丝的朝
向要一致。

⑫根据草图给
人物勾线，首
先勾勒出人物
的头部，注意
发丝的走向要
一致。