

✓ 著名漫画家、编辑亲手之作，最权威的职业指引

✓ 最有趣的漫画教程！像看漫画一样，在笑声中学画漫画！

✓ 随书附赠习题册，步步强化，从开始培养专业习惯！

✓ 凭习题册参加作品大赛，从此踏上新星之路！

飒漫画 SAMANHUA 美研社

咕咪组、啾啾、小怪、啾啾、赏花、小怪
教你画漫画！

人物和服装设计

飒漫画出品

15 14 13 12 11

1 0 1 2 3 4 5 6 7

飒漫画 SAMANHUA 美研社

人物和服装设计

飒漫画出品

咕咪组、奶茶赏花、小怪、
教你画漫画!

图书在版编目(CIP)数据

飒漫画美研社. 人物和服装设计 / 飒漫画编辑部编绘. -- 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5318-4450-1

I. ①飒… II. ①飒… 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020879号

书 名: 飒漫画美研社——人物和服装设计

编 绘: 飒漫画编辑部

责任编辑: 步庆权 郭建廷

出版发行: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码: 150016

发行电话: (0451) 84270514

网 址: www.hljmcsbs.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

字 数: 20千字

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5318-4450-1

定 价: 26.00元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

版权所有 违者必究

序

服装造型这件事儿

第壹章

服装绘制基础

★Chap.0 服装色彩理论……019
★Chap.1 服装的入门……020
★Chap.2 服装的款式……029

第贰章

褶皱与阴影

★Chap.1 褶皱的画法……045
★Chap.2 阴影的画法……049
★Chap.3 褶皱与阴影的画法……050

第叁章

服装配饰的画法

★Chap.0 配饰的画法……055
★Chap.1 配饰的画法……056
★Chap.2 配饰的画法……065

★序章——001

关于服装造型这件事，你了解多少？

漫画里那些美轮美奂的服装，是否可与现实画上等号？如何运用服装造型提升你的人物魅力值？科幻、魔法、古风、校园等等不同世界观下的服装，你是否能归纳出它们各自的特点呢？

本章要带你探索的就是——那些藏在服装造型背后的秘密。

★第一章 服装绘制基础——017

从单裙到华美晚礼服的变身，只需要六个步骤？几分钟将一件欧式礼服变成古装长裙？这不是魔术，而是在你掌握服装结构和各种元素的画法后，真正会发生的奇迹喔！

心动了吧，还等什么，服装绘制基础——服装结构的课程已经为你准备好了！

★第二章 褶皱与阴影——043

为什么你的服装看起来像一张薄纸片？而同样的造型，在主笔手中却焕发出了不一样的光彩？从平面到立体，中间到底发生了什么？

本章要教给你的就是让服装立体起来的关键——褶皱与阴影，还有主笔们的特别绘画小技巧要与你分享哦——用手边材料制作简单又好用的练习模型。

★第三章 服装配饰的画法——053

常常觉得在服装中的小元素，看起来不起眼，却能给你的造型增色不少呢。让你羡慕不已华丽程度数倍过它们来实现的，本章就来学习这些配饰的画法吧。掌握了基本规律，再复杂的配件也都是小菜！

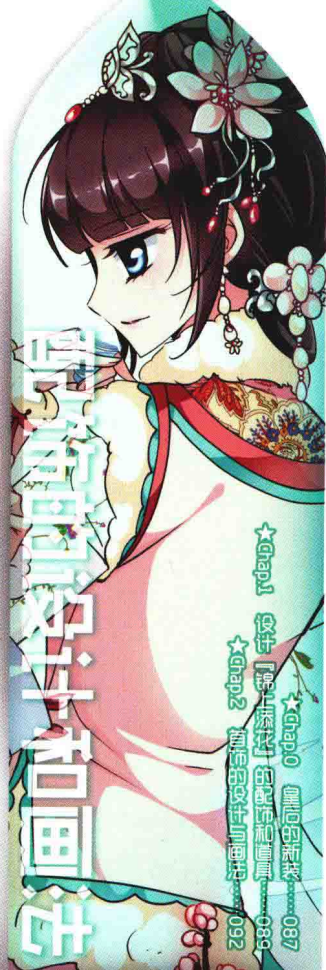
第肆章

不同材质的画法

★Chap.1 材质表现……071

第伍章

配饰的设计和画法

★Chap.1 配饰设计……087
★Chap.2 配饰的画法……092

第陆章

服装搭配

★Chap.1 服装搭配的基础……099
★Chap.2 配色【配色学】……101

第柒章

角色的整体设计

★Chap.1 角色的整体设计……113
★Chap.2 角色整体设计案例……118
★Chap.3 如何与地域的服装特色……120

★第四章 不同材质的画法——069

皮革突出性感帅气，金属彰显尊贵不凡，毛绒衬出了温情萌动，轻纱带来的那份飘逸让人赏心悦目，闪耀的宝石更是充满了华丽梦幻的色彩……当这些材质与服装款式完美搭配起来，所带来的效果要远远超出一种材质所表现的服装。不同材质的画法，自然是我们学习重点。

★第五章 配饰的设计与画法——087

学习到现在，你已经能够创造出心仪的服装了吧？不过这还不是终点，别忘了为你的作品添上最后一道华彩——配饰。配饰的设计原则有哪些？如何用配饰来突出角色的个性呢？还有让人心动的速成绝技——四步法创作精美首饰。

★第八章 服装搭配——097

服装搭配的实战场就在眼前，信心满满的你准备好去大显身手了吗？从单件到组合，还有多种色彩、风格的选择，可是个相当考验你的测试呢。不过只要常握基本技巧，无论是校服、日常、舞台还是特殊场合，全部HOLD住！

★第七章 角色的整体设计——111

在最后的章节里，我们将跟随小隐，踏上漫漫时光中的服装变迁之旅。从古典隽永的中西式长袍，到浪漫奢华的西式礼服……每一个时代每一个地域都有着全然不同的服装特色。服装散发出的永恒魅力，不只闪耀于宏大的故事背景之下，也为展现每一个具体角色的形象作出了独有的贡献呢，一起去看吧！

序·
服装造型这件事儿——001

- chap.1 服装造型的概念……003
- chap.2 服装造型的意义……004
 - 1. 从使用到审美的演变……004
 - 装饰和美化作用……004
 - 服装在二次元世界的地位……005
 - 服装是如何实现审美价值的?……006
 - 2. 为世界观服务……007
 - 科技未来背景……008
 - 单元剧时间: 西元服饰诞生记……009
 - 热身运动, 赛艇科大考验……010
 - 西元女性战斗服图鉴……011
 - 魔法背景……012
 - 古风背景……012
 - 西方宫廷背景……014
 - 校园背景……016
- 3. 体现人物个性……016

第一章·
服装绘制基础——017

- chap.0 前置: 素描的烦恼……019
- chap.1 服装与人体……020
 - 人体基础上绘制的成品着装图……021
 - 1. 人体的基本透视……022
 - 2. 人体透视与服装的关系……023
 - 头部、颈部与相应的服装透视关系……024
 - 手臂与相应的服装透视关系……025
 - 腿部与相应的服装透视关系……027
- chap.2 服装的结构……029
 - 服装结构对画漫画的用处……029
 - 单元剧时间: 舞台大危机——威斯蒙德……030
 - 1. 西服与晚礼服……031
 - 西服的领形、下摆、裁剪分隔……032
 - 单元剧时间: 舞台大危机——叶冰瑶篇·上……033
 - 礼服的结构、增加及改变元素……034
 - 单元剧时间: 舞台大危机——叶冰瑶篇·下……036
 - 2. 古代服装……038
 - 汉服的结构……039
 - 唐装的结构……040
 - 架空类古风作品的服装设计……041
 - 古风元素大集结……041
 - 如何将款式礼服变成架空系古装……042

第二章·
褶皱与阴影——043

- chap.1 褶皱的分类与画法……045
 - 1. 褶皱的分类……046
 - 垂直褶皱……046
 - 拉伸褶皱……046
 - 其他褶皱……047
 - 2. 褶皱的画法……047
 - 依照人体画褶皱……048
- chap.2 阴影的画法……049
- chap.3 自己制作简易练习模型……050
 - 1. 普通布料产生的褶皱……050
 - 2. 百褶裙的模型制作……051

第三章·
配件与图案的画法——053

- chap.0 前置: 岳徽的烦恼……055
- chap.1 基本配件的画法……056
 - 1. 花朵的画法……057
 - 玫瑰的画法……057
 - 棉花的画法……057
 - 利用工具画简易花朵……058
 - 2. 串珠的画法……058
 - 改变线条与上色的顺序……059
 - 3. 链条的画法……059
 - 链条的简化画法……060

- 4. 三股绳的画法……060
 - 绳结与三股绳绳结的活用……061
- 5. 荷叶边与蕾丝的画法……061
 - 荷叶边画法的指南……063
 - 蕾丝画法的活用……063
 - 花边终极大考验……064
- chap.2 服装图案……065
 - 1. 图案的基本分类……066
 - 重复构成……066
 - 行列构成……066
 - 斜置构成……066
 - 发射构成……066
 - 基本构成图的活用……066
 - 2. 图案的画法……067
 - 如何在有温度变化的服装上准确画出图案……067

第四章·
不同材质的画法——069

- chap.1 各种材质……071
 - 不同材质服饰的作用……071
 - 单元剧时间: 西元大表演记……071
 - 1. 皮革的画法……073
 - 黑色紧身皮革的画法……073
 - 黑色皮革的画法……073
 - 非紧身皮革服饰的画法……074
 - 2. 毛线的画法……074
 - 单元剧时间: 被虐虐虐之路……074
 - 暖暖的棕色毛衣的画法……075
 - 3. 羊毛的画法……076
 - 单元剧时间: 暖男小暖太温暖手……076
 - 羊毛的画法……077
 - 羊毛的画法……077
 - 4. 轻纱的画法……078
 - 透明质感的表现方式……078
 - 线条粗细对材质的体现……079
 - 薄纱手套的画法……080
 - 纱线的画法……080
 - 5. 金属的画法……081
 - 单元剧时间: 小萝莉定情信物……081
 - 激光和反光……082
 - 织成镜子的画法……082
 - 6. 宝石的画法……083
 - 水晶的画法……083
 - 钻石的画法……084

第五章·
配饰的设计与画法——085

- chap.0 前置: 皇后的新装……087
- chap.1 设计“锦上添花”的配饰和道具……089
 - 1. 按照服装风格和故事背景来设计……089
 - 1.1 配饰的最基本法则……089
 - 指定&定制设计方向的重要素……089
 - 2. 配饰丰富人物个性……091
 - 让人第一眼记住角色的秘诀……091
- chap.2 首饰的设计与画法……092
 - 1. 首饰的分类……092
 - 头饰饰物……092
 - 颈饰饰物……092
 - 耳饰饰物……092
 - 手饰饰物……092
 - 腿饰饰物……093
 - 2. 首饰的简单绘制……093
 - 2.1 首饰的基本构成结构……093
 - 组成饰物的基本图例……093
 - 组成首饰的基本结构……094
 - 2.2 配饰的设计步骤与画法……095
 - 华丽的金属宝石项链……095
 - 优雅的珍珠蝴蝶结花……095
 - 精致的花朵发夹头饰……095
 - 别致的前挂水晶头饰……095

各类饰品终极大考验……096

第六章·服装搭配——097

- chap.1 服装搭配可是高阶魔法……099
 - 1. 服装搭配的重要性……099
 - 服装搭配的作用……099
 - 2. 服装搭配的风格定位……100
 - 女生风格……100
 - 男生风格……101
- chap.2 搭配“实战场”……101
 - 1. 裙子的基础搭配……101
 - 关于裙子的长度知识……101
 - 各种长度的裙子……102
 - 各种风格的裙子……103
 - 通勤风格的裙子……103
 - 裙子绘制大练兵……104
 - 2. 服饰色彩搭配……105
 - 色彩基础关键词……105
 - 色彩搭配法则……105
 - 色彩搭配案例……106
 - 万能的配色……106
 - 服装色彩分类原则……106
 - 3. 各种场合的女装搭配……107
 - 3.1 叙别的场合……107
 - 西装制服……107
 - 水手服……107
 - 制服式……107
 - 各种校服搭配单品……107
 - 3.2 日常场合……108
 - 日常搭配……108
 - 约会搭配……108
 - 3.3 正式场合……108
 - 3.4 特殊场合……109
 - 4. 各种场合的男装搭配……109
 - 4.1 叙别的场合……109
 - 4.2 正式的场合……110
 - 西装……110
 - 制服……110
 - 校服……110
 - 5. 组合出现的服装搭配……110
 - 在材质上玩……110
 - 百万色混搭……110
 - 反季混搭……110
 - 统一色调混搭……110

第七章·
角色的整体设计——111

- chap.1 角色的整体设计……113
 - 1. 通过服装塑造角色……113
 - 2. 为角色添加丰富性格……114
 - 男生表情设计……114
 - 女生表情设计……114
 - 3. 刻画人物的反差形象……116
 - 常见反差……116
 - 反差形象的塑造……116
 - 其他人物反差形象案例……116
 - 反差形象设计大考验……117
- chap.2 角色整体设计赏析……118
 - 1. 中国二次元人物整体设计的趋势……118
 - 男生的整体设计……118
 - 男生的整体设计……118
 - 女生的整体设计……119
 - 其他人物整体设计最酷案例……119
- chap.3 各个时代与地域的服装特点……120
 - 1. 不同的时代与地域服饰的简单概述……120
 - 秦汉服饰……121
 - 魏晋南北朝服饰……121
 - 隋唐服饰……121
 - 宋元服饰……121
 - 明清服饰……121
 - 2. 常见东方服饰的特点……121
 - 秦汉服饰……121
 - 魏晋南北朝服饰……121
 - 隋唐服饰……121
 - 宋元服饰……121
 - 明清服饰……121
 - 3. 常见的西方服饰特点……122
 - 西装……122
 - 西方礼服……122
 - 古典晚礼服……122
 - 维多利亚风格……122
 - 巴洛克……122

高

★
服装造型这件事儿
★

服装造型这件事儿

★关于服装造型这件事，你了解多少？
漫画里那些美轮美奂的服装，是否可与现实画上等号？
如何运用服装造型提升你的人物魅力值？
科幻、魔法、古风、校园等等不同世界观下的服装，你能归纳出它们各自的特点吗？
本章要带你探索的就是——那些藏在服装造型背后的秘密。★

chap.1 「服装造型的概念」

通过人物造型基础的系统学习，现在你笔下的角色们是否已经如你所愿地变得光彩四射、与众不同？可是也不要因此自满哦，在人物造型这个领域，还有最后一块拼图等待着我们来完成，那就是——服装造型。

说起服装造型，涌现到你脑海中的画面有什么？清爽大方的水手服？俏皮可爱的蓬蓬裙？帅气潇洒的长风衣？典雅端庄的礼服裙？还有许许多多风格各异的服装样式，它们都曾经为你的漫画人物添上了独一无二的魅力……可是服装造型并不仅仅是给人物穿上几件衣服那么简单！

for example

©《诺亚之蝶》，Illustrated by 傅伯涛

所谓服装造型，简单来说就是灵活运用你所熟悉的各种服装元素，对你的人物进行从头到脚的打扮、装饰，以达到一种整体造型的艺术效果。这里所说的服装元素，不仅包括以上衣、下装、鞋帽为代表的基本服装组成，还涵盖了首饰、包包、眼镜、道具等各种服装配件，特别是后者很容易被我们忽视呢。

chap.2 「服装造型的意义」

对于一个热血少年漫来说，有必要花那么大工夫——只为设计一件打起架来就碎成渣渣的服装？想必你曾经有过这样的疑问吧。别急，我们先来看看服装造型在漫画中的具体作用。

1. 从实用到审美的演变

1. 装饰和美化作用

在服装的漫长演变史中，它曾经在相当长的时间内主要充当御寒和遮羞的角色，直到生存不再成为人类活动的唯一目的，服装才增加了审美的功能，一直延续到今天。审美几乎已成为服装的最主要功能，特别是在二次元的世界里，御寒不再是我们主要考虑的因素，寒风与单衣齐飞，白雪共短裙一色也并不奇怪。我们唯一要做的就是——让人物帅气潇洒美丽可爱（自行乘以N）……而这，正是通过服装造型来实现的。

2. 服装在二次元世界的地位

你忍心自己笔下的人物从故事开头到结尾穿着同一件衣服吗？你甘愿因为“服装老套”、“毫无亮点”的评价而使自己的作品惨遭埋没吗？在这个眼球经济的时代，还有什么比鲜亮炫目的色彩、别具一格的造型更让人难忘？一件繁星点缀、华丽至极的长裙，甚至可以KO掉你精心设计的场景和人物动作！

女孩子们乐此不疲地填充着自己的衣柜，漫画人物同样永远不该嫌他们的衣服再多一件。事实上，不少作品正是因为华丽多变、摄人心魄的服饰美而受到读者热捧，尽管它并非一部时尚偶像剧。

For example

©《星空CLUB》，Illustrated by 血猫

巴洛克风格的繁复衣领配上线条冷峻的西装外套，尽显卡兰的优雅和缜密。

纯白卫衣搭配风情半露的一字领，如同碧水那双澄澈深邃的眼眸，充满了纯净与诱惑掺杂的神秘感。

华丽而诱人的伊丽莎白，用层层叠叠的蓬蓬裙和精致小洋伞跳出一曲欢快的开场舞……

每一件华服与美饰都携着不可抵挡的侵袭姿态扑面而来，直到你的目光被它深深攫获，沉醉在血猫精心打造的视觉盛宴中。

3. 服装是如何实现审美价值的？

无论是典雅复古的设计，还是前卫大胆的风格，服装首先给人带来的都是一种视觉上的审美享受。款式、面料、配色三种基本元素的搭配组合，构成了万花筒般千变万化的造型效果。如果说面料决定了服装的整体质感，那么款式和配色则分别决定服装给人带来的空间感和情感特征。所谓空间感，也就是服装的形体表现。听起来很复杂？实际上不管多么层叠厚重的服装样式，我们都可以将它简化分解成长方形、梯形、三角形、圆形等形状的组合，这种直观呈现出的印象就是空间感。

咳咳！看清楚啦！大爷我辛辛苦苦把人类的讲化史都给画出来啦！厉害吧！

哦哦！

好厉害！

好棒好棒！

嗯……

嗯……

麻吉？

©《萌三国》，Illustrated by 呷茶赏花

与款式和面料相比，色彩永远是最容易被我们的感官所捕获的，不同的颜色会带给人不同的情感体验——

好像是哈……

颜色要是一成不变的想必再好的图也会腻哦……

SAPHONE
手机，
你值得拥有

这种玩意儿都大同小异的啦……这三个帅哥也就都是一个样啦！

都是黑不拉几的……

我改得还不错吧！

努力大胆地尝试各种颜色搭配，这样画面才能会鲜活起来呢！

哇！！哇！！各种款式的帅哥都好棒啊！！老板给我来一箱！

独家专属！！ 职业男模展示卓越魅力！ FASHION狂潮势不可挡！
SAPHONE 多彩手机 重磅上市！！总有一款你喜欢！

红色机代表了热情和张扬，一身艳红恰到好处展现了北宫炎豪略感十足的气场。

黄色机代表高贵和富有，如同顺滑帝皇龙袍那般美不可言。

黑色机将一袭黑衣的威斯基那冷酷与霸气衬托得淋漓尽致！

绿色机代表和平与生机，云霓的墨绿长袍透露出他诞生自自然之魄的传奇身世……

蓝色机代表冷静和深沉，正如东溟之永般湛蓝的服色与蓝瞳冷静睿智的个性互相呼应。

款式和配色的自由组合，如同魔术师的神奇双手，一点细微的不同，搭配出来的服装风格也许就大相径庭。

For example

而某天穿白西装与粉衬衣的暖男则透出他温柔彬彬外表下一些隐藏的风骚。

在《天降贤淑男》中，同样是一身西装打扮，简洁干练的黑西装+白衬衣让温柔美男分分钟瞬间霸气值爆表！

©《天降贤淑男》，Illustrated by 小怪

服装风格与人的气质息息相关，

左图的设计就能让读者直面感受到风骚男VS冷漠男如火与冰强烈PK的视觉冲击哦！

亲爱的，你这花是送给我的么？

给我死远点。

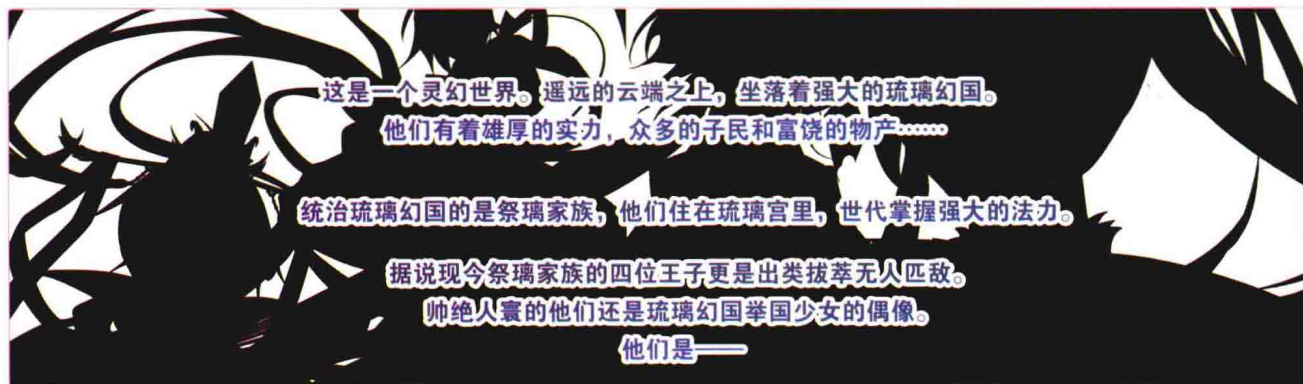
服装造型作为一种独特的个性元素，在现代漫画中的作用正变得越来越大。比起人物脸部和发型的设计，服装造型灵活度更高，也更加多元化，所以需要好好掌握呢，是个为你的人物无限加分的作弊器！

2. 为世界观服务

无论是畅想未来的战火悲歌《穿越西元3000后》，还是回溯过去的魔法史诗《加油大魔王！》，或者充满了异域风情的冒险篇章《拜托了★愚者》……都有一整套独一无二的服装设定。你不可能在炮火掩映的未来战场见到蕾丝和珠串装饰的华丽长裙，以及亮片高跟鞋；同样，你也难以想象小萝莉束起长发，一身军装地执起法杖，与阿莫瑟斐女王来场魔法PK；更或者当凉夕和仙仙戴上手表墨镜，穿起T恤热裤，你只会感叹走错了片场！当然，或许你在题图或番外剧情看到了作者设计各种款式的服饰或是直接搞怪，不过在正篇里面就不一样啦，不遵循世界观可是万万不行的哦！

For example

所以不管你有什么奇思妙想，服装造型都无法独立于故事背景和时代特征而存在。相反，它是时代背景的映射，打上了特定世界观的烙印。我们孜孜不倦地在服装造型上推陈出新玩出花样，只为了能够让漫画人物与故事背景融合得更加紧密，而不会产生一丝一毫不协调的违和感。

说了这么多，服装到底是怎样为世界观服务的呢？看着小剧场大家一起来感受一下吧！

1. 科技未来背景

《穿越西元3000后》的世界，科技发达，战火纷飞，故事主要发生在交战一方的地球联军基地。这个特殊的背景决定了人物服装不是清新风的碎花长裙，街头散步般悠闲从容，而是简洁干练、能够随时奔赴战场的军装制服。

单元剧时间：西元服饰诞生记

第二天——

然而这是否意味着我们就可以抛弃美感，只为实用？我们的答案是“NO”。毕竟在本章开头就提过，二次元的世界里，美感是人物服装造型的首要考虑因素。如何让面料、款式、配色都简简单单的军装制服穿出美感？考验我们的时候到了——军装，恰恰是个相当需要运用你的设计天分，将审美与实用合二为一的服装款式呢。

●女式制服采用同样色调，款式却更为简洁明快，小立领与中排扣的组合增添了几分复古气息，少女的身形被修身短裙勾勒得窈窕动人，贝雷帽则突出了一丝俏皮可爱。即使作为日常着装，这款制服也显得个性十足，充满了英姿飒爽的女性魅力。

©《穿越西元3000后》，Illustrated by 小小作文

●以西元为例，暗灰色的制服凸显出低调、务实的军中作风，男式制服以长及脚踝的风衣为基础款式，大翻领的设计配上打底的黑衬衣红领带，简练中透着帅气；白色滚边、腰带和单排扣的设计，将整体色调提亮了三分，红白相间的袖章更是“吸睛”十足，整件制服堪称低调与大气的完美结合。

嘛，虽然觉得初设计相当不错但还是选定这个好了……

你也喜欢那个对吧？

热身运动

★真爱粉大考验★

大家可以任意发挥想象画出两人的动作哦！

比如搂肩什么的哦！

哎呀画了脑袋但是忘了衣服是啥来着……你能帮我添上吗？！

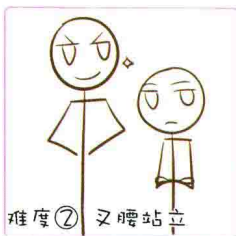

这里有几个不同等级的动作模式给大家提供参考哦！

你够了！

难度① 普通站立

难度② 叉腰站立

难度③ 搂抱站立

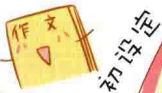
难度④ 劈叉站立

★ 西元女性战斗服图鉴 ★

● 瑶瑶的首次出战当然也少不了作战服的增色

● 颇具设计感的立领马甲与高腰短裤穿出一身利落的气质

悄悄地告诉大家这个抹胸初始设定其实是蓝色哦！

● 暗藏在马甲下的红色抹胸，透出一丝掩不住的明艳

● 腿间装备的枪械是抢镜十足，与黑色护腕和过膝长靴一起，将这份帅气再次翻倍

● 另一款作战服同样是灵感与巧思完美结合的产物

● 裸露的肩头和细腰却透出一缕性感

● 藏青短裤搭配原色皮带，洋溢着帅气与不羁的风采

● 古典与现代、含蓄与性感的火花在此碰撞

● 除了庄重干练的军装制服，别具一格的作战服也是《西元》独有的风景。一身蓝白相间的贴身衣甲透着寒冰一般冷酷的气质，手部改造成镶嵌金色能量石的重型武器，杀伤力十足，合成战士02小鸢的出场可谓艳惊四座。

只要能设计好，清纯校园妹也能瞬间变冷傲战士呢！

● 抹胸、皮裤与手套、长靴的搭配形成了一种奇异的性感，深黑皮质泛着冷冷的光泽，如她留给人的印象——冷艳无情。合成人04完美地扮演了一个女王气场全开的间谍角色。

虽然马上就领便当了……

学生证
✓ 照片

