

漫畫服裝造型 繪畫技法

針對最難表現の
衣服皺褶
真人寫真示範

便服

哥德蘿莉服

女僕服

水手服

護士服

各式各樣漫畫裡最常見的服裝，快速提升您的繪畫技巧！

漫畫服裝造型 繪畫技法

漫畫服裝造型繪畫技法

●生活美術系列

How to draw wrinkles on clothes © STUDIO HARD DELUXE. INC

All rights reserved.

Originally published in Japan by NATSUME SHA Co., Ltd.

Chinese (in traditional character only) translation rights arranged with
NATSUME SHA Co., Ltd through CREEK & RIVER Co., Ltd.

國家圖書館出版品預行編目資料

漫畫服裝造型繪畫技法 / Hard deluxe作 ;

亞里譯. -- 初版. -- 新北市 : 楓書坊文化,

2012.01 192面26公分

ISBN 978-986-6173-92-9 (平裝)

1. 服裝設計 2. 繪畫技法

423.2

100026715

出 版 / 楓書坊文化出版社
地 址 / 新北市板橋區信義路163巷3號10樓
郵 政 劃 撥 / 19907596 楓書坊文化出版社
網 址 / www.maplebook.com.tw
電 話 / (02)2957-6096
傳 真 / (02)2957-6435
編 者 / HARD Deluxe
翻 譯 / 亞里
總 經 銷 / 商流文化事業有限公司
地 址 / 新北市中和區中正路752號8樓
網 址 / www.vdm.com.tw
電 話 / (02)2228-8841
傳 真 / (02)2228-6939
港 澳 經 銷 / 泛華發行代理有限公司
定 價 / 350元
初 版 日 期 / 2012年1月

10/元

Contents

POINT 01	各種材質的布料	4
POINT 02	立體的衣服皺褶	5
POINT 03	男性與女性的體格比例	6
POINT 04	女性與男性的服裝差異	8
POINT 05	各式各樣的服飾風格	9
前言		10

Chapter 01

基本篇 1 關於布料

Lesson 01	金屬、紙、布的呈現	12
Lesson 02	從平面至立體	13
Lesson 03	皺褶的形成	14
Lesson 04	各種布料的皺褶表現	18

Chapter 02

基本篇 2 身體與皺褶的關係

Lesson 01	衣服的構造與動作形成的皺褶	24
Lesson 02	動作形成的皺褶① ~站立~	26
Lesson 03	動作形成的皺褶② ~坐下~	32
Lesson 04	動作形成的皺褶③ ~移動~	38
Lesson 05	動作形成的皺褶④ ~跳躍~	42
Lesson 06	動作形成的皺褶⑤ ~地板伸展運動~	46
實用範例	家居服+單腳屈膝舉起坐著	50

Chapter 03

實踐篇 女性與男性的服裝差異

Lesson 01	洋裝的特徵	52
Lesson 02	上半身—肩膀	54
Lesson 03	上半身—袖子	56
Lesson 04	上半身—背部	59
Lesson 05	上半身—胸前	60
Lesson 06	下半身—裙擺	62
Lesson 07	西裝的特徵	66
Lesson 08	上半身—衣領	68
Lesson 09	上半身—肩膀	69
Lesson 10	上半身—袖子	70
Lesson 11	上半身—外套	72
Lesson 12	上半身—白襯衫	76
Lesson 13	下半身—腿	79
實用範例	洋裝+坐下	81
實用範例	西裝+站立	82

應用篇 1 便服與上班服飾風格

Lesson 01	女性服飾 & 男性服飾與姿勢的關係	84
Lesson 02	牛仔外套 × 長裙	86
Lesson 03	長袖罩衫 × 長裙	90
Lesson 04	風衣外套 × 裙子	94
Lesson 05	短袖上衣 × 裙子	98
Lesson 06	T恤 × 牛仔褲	102
Lesson 07	毛衣 × 牛仔褲	106
Lesson 08	短版開襟罩衫 × 洋裝	110
Lesson 09	浴衣 (女性)	114
Lesson 10	西裝 × 白襯衫	118
Lesson 11	T恤 × 工作褲	122
Lesson 12	羽絨外套 × 工作褲	126
Lesson 13	T恤 × 牛仔褲	130
Lesson 14	皮衣 × 牛仔褲	134
Lesson 15	浴衣 (男性)	138
實用範例	— 牛仔外套 × 長裙 + 坐下 —	142
實用範例	— 皮衣 × 牛仔褲 + 踢腿 —	143
實用範例	— 浴衣 + 側身跪坐 —	144

應用篇 2 制服與角色扮演服裝

Lesson 01	女性 & 男性的制服特徵	146
Lesson 02	水手服	148
Lesson 03	西裝式制服	152
Lesson 04	學生服	156
Lesson 05	護士服	160
Lesson 06	女僕裝	164
Lesson 07	哥德蘿莉服	170
實用範例	— 西裝式制服 + 和平手勢 —	174
實用範例	— 護士服 + 坐著看資料 —	175
實用範例	— 哥德蘿莉服 + 坐著看書 —	176

其他特殊服飾 科幻 & 奇幻的服裝

Lesson 01	衣服以外的皺褶	178
Lesson 02	科幻系服裝 — 緊身衣 —	182
Lesson 03	奇幻系服裝 — 戰士 —	184
Photo Material	資料 世界各地的民族服飾	186
插畫家介紹		190
模特兒介紹		191

漫畫服裝造型 繪畫技法

Contents

POINT 01	各種材質的布料	4
POINT 02	立體的衣服皺褶	5
POINT 03	男性與女性的體格比例	6
POINT 04	女性與男性的服裝差異	8
POINT 05	各式各樣的服飾風格	9
前言		10

Chapter 01

基本篇 1 關於布料

Lesson 01	金屬、紙、布的呈現	12
Lesson 02	從平面至立體	13
Lesson 03	皺褶的形成	14
Lesson 04	各種布料的皺褶表現	18

Chapter 02

基本篇 2 身體與皺褶的關係

Lesson 01	衣服的構造與動作形成的皺褶	24
Lesson 02	動作形成的皺褶① ~站立~	26
Lesson 03	動作形成的皺褶② ~坐下~	32
Lesson 04	動作形成的皺褶③ ~移動~	38
Lesson 05	動作形成的皺褶④ ~跳躍~	42
Lesson 06	動作形成的皺褶⑤ ~地板伸展運動~	46
實用範例	家居服+單腳屈膝舉起坐著	50

Chapter 03

實踐篇 女性與男性的服裝差異

Lesson 01	洋裝的特徵	52
Lesson 02	上半身—肩膀	54
Lesson 03	上半身—袖子	56
Lesson 04	上半身—背部	59
Lesson 05	上半身—胸前	60
Lesson 06	下半身—裙擺	62
Lesson 07	西裝的特徵	66
Lesson 08	上半身—衣領	68
Lesson 09	上半身—肩膀	69
Lesson 10	上半身—袖子	70
Lesson 11	上半身—外套	72
Lesson 12	上半身—白襯衫	76
Lesson 13	下半身—腿	79
實用範例	洋裝+坐下	81
實用範例	西裝+站立	82

應用篇 1 便服與上班服飾風格

Lesson 01	女性服飾 & 男性服飾與姿勢的關係	84
Lesson 02	牛仔外套 × 長裙	86
Lesson 03	長袖罩衫 × 長裙	90
Lesson 04	風衣外套 × 裙子	94
Lesson 05	短袖上衣 × 裙子	98
Lesson 06	T恤 × 牛仔褲	102
Lesson 07	毛衣 × 牛仔褲	106
Lesson 08	短版開襟罩衫 × 洋裝	110
Lesson 09	浴衣 (女性)	114
Lesson 10	西裝 × 白襯衫	118
Lesson 11	T恤 × 工作褲	122
Lesson 12	羽絨外套 × 工作褲	126
Lesson 13	T恤 × 牛仔褲	130
Lesson 14	皮衣 × 牛仔褲	134
Lesson 15	浴衣 (男性)	138
實用範例	— 牛仔外套 × 長裙 + 坐下 —	142
實用範例	— 皮衣 × 牛仔褲 + 踢腿 —	143
實用範例	— 浴衣 + 側身跪坐 —	144

應用篇 2 制服與角色扮演服裝

Lesson 01	女性 & 男性的制服特徵	146
Lesson 02	水手服	148
Lesson 03	西裝式制服	152
Lesson 04	學生服	156
Lesson 05	護士服	160
Lesson 06	女僕裝	164
Lesson 07	哥德蘿莉服	170
實用範例	— 西裝式制服 + 和平手勢 —	174
實用範例	— 護士服 + 坐著看資料 —	175
實用範例	— 哥德蘿莉服 + 坐著看書 —	176

其他特殊服飾 科幻 & 奇幻的服裝

Lesson 01	衣服以外的皺褶	178
Lesson 02	科幻系服裝 — 緊身衣 —	182
Lesson 03	奇幻系服裝 — 戰士 —	184
Photo Material	資料 世界各地的民族服飾	186
插畫家介紹		190
模特兒介紹		191

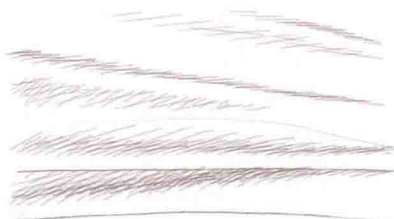
01

在學習衣服皺褶的描繪方法前，首先請了解衣服的素材—布料。該如何呈現布料的柔軟感呢？各式各樣的布料，其皺褶的形狀又有什麼樣的變化呢？請確實的掌握各種布料的呈現方法。

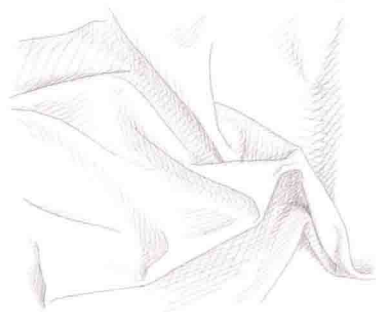
布的特質

布料是柔軟的。但是，其柔軟的感覺與紙張並不相同。由纖維所構成的布料，其形狀會依重力或動作等外力而產生變化。此變形就是「皺褶」。另外，依施力的方向不同，也可形成「拉扯皺褶」、「集中皺褶」以及「擠壓皺褶」等各式各樣不同種類的皺褶。

● 拉扯皺褶

● 擠壓皺褶

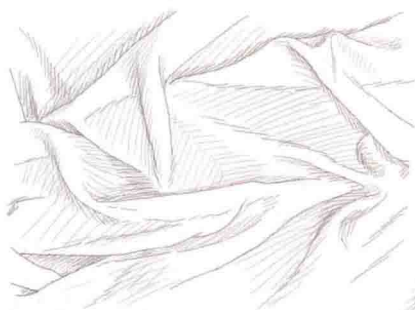
● 集中皺褶

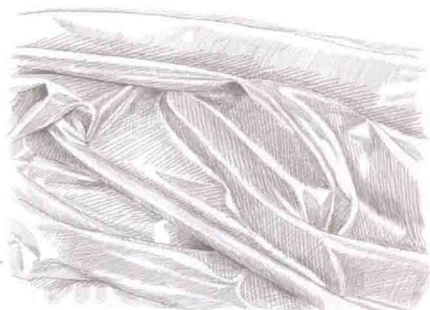
各式各樣的布料

雖然統稱為布料，但其實存在著各式各樣不同的材質。而皺褶的形狀也會被布料的質地特性所影響。對於不同材質的布料施以同樣方向、同樣強度的力量時，依布料會形成不同形狀的皺褶，請記住這一點。

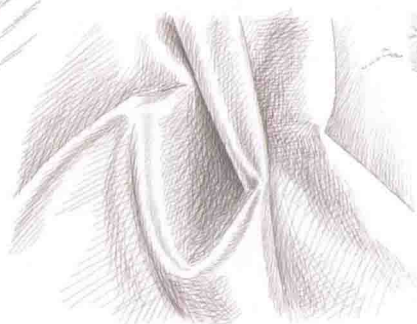
● 薄布

● 塑膠材質

● 皮革材質

雖然布料是平面的，但藉由製作成衣服包覆人體，布料會變成立體的，而且皺褶的變化也變得更複雜。因為人類的姿勢是依關節的動作而改變，所以皺褶的種類和形狀，以及容易形成皺褶的部位也是固定的。

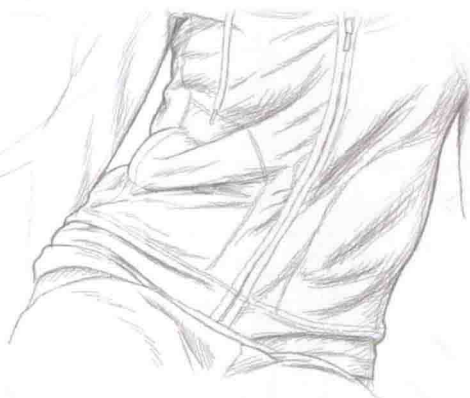
上半身動作的特徵

當手腕轉動時，袖子的布料會產生什麼樣的拉扯皺褶呢？當身體靠在桌子上時，肩膀的動作會如何被反映在背部的布料上呢？藉由確實的理解衣服的形狀與人類的動作，對於皺褶的形成方式也較容易掌握。

● 上臂的拉扯皺褶

● 側腹的拉扯皺褶與集中皺褶

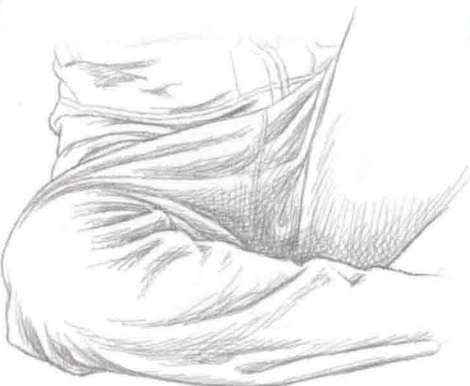
● 背部的拉扯皺褶

下半身動作的特徵

在呈現靜態的姿勢與動態的姿勢時，下半身的動作非常重要。將褲子視為單純的圓筒狀，從腰部至臀部、膝蓋，以及褲腳等……依腿部的動作不同，在布料上形成集中或拉扯皺褶的位置也不盡相同，請仔細觀察並確實的掌握。

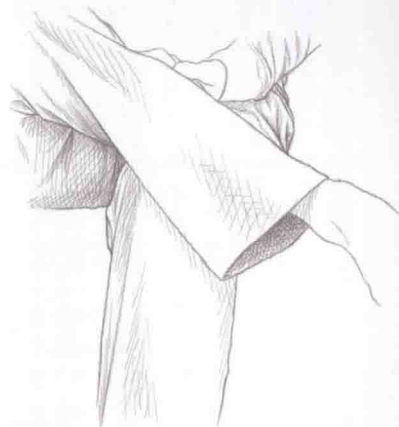
● 大腿內側與膝蓋的拉扯皺褶

● 膝蓋的拉扯皺褶與集中皺褶

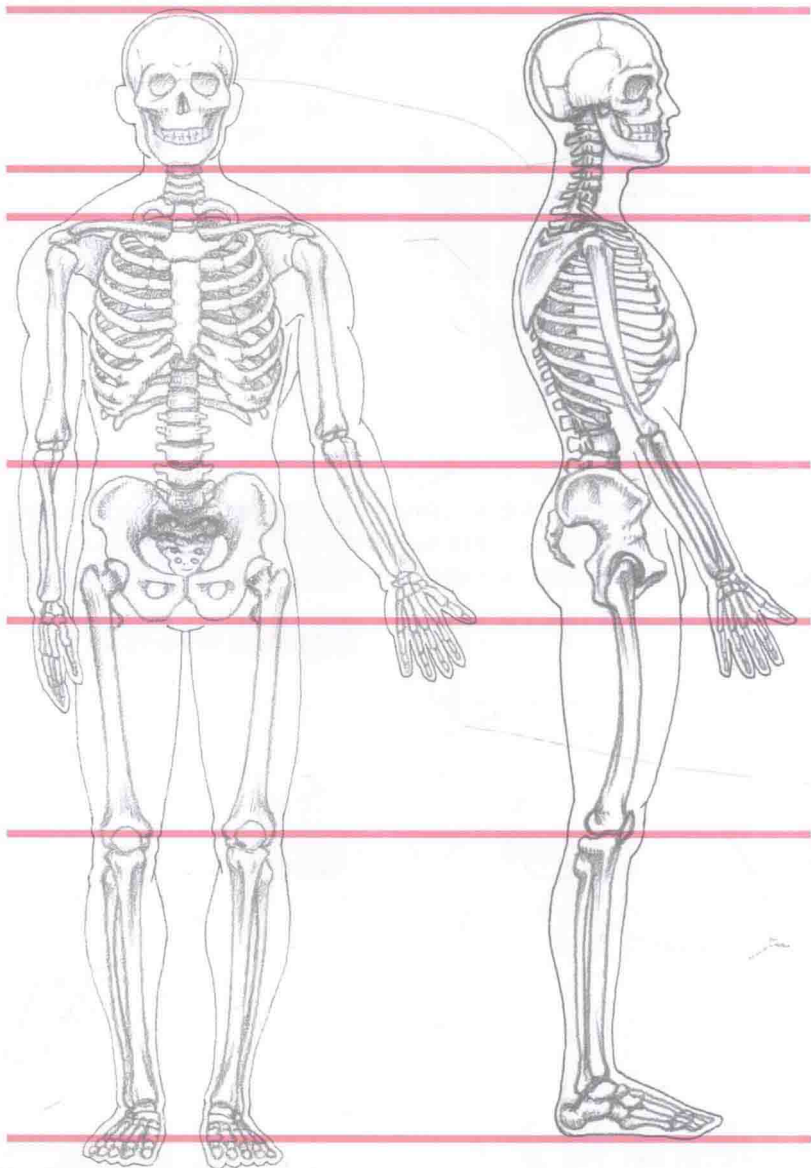
● 褲腳的鬆垮皺褶

在描繪衣服的皺褶之前，必須先了解男女的體型，這是非常重要的。在描繪穿著衣服的人物之前，請先在這裡觀察男性與女性的骨骼，掌握男女體型的比例。

男性的體型

在成年男性的情況下，因為骨骼與肌肉都比女性發達，所以看起來比較強壯。亞洲男性為7頭身～7.5頭身，歐美男性則為7.5頭身～8頭身為理想的平均比例。一般來說，男性的頸部與手臂比女性粗壯為其特徵。

POINT

注意肩寬與厚度！

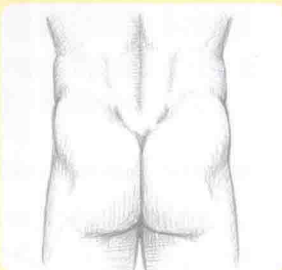
因為男性的鎖骨比女性長，所以肩寬也比較寬。在描繪男性衣服的皺褶時，除了掌握人體關節的位置以外，也請注意男性特有的身體「厚度」。

POINT

男性與女性的差異

男性的臀部，骨盆縱長且窄，比女性小。女性的臀部，因為骨盆較短且寬，所以比男性的臀部大。而且因為男性的臀部大多是由肌肉組成的，所以較硬，女性的臀部因為容易附著脂肪，所以形狀較為圓潤。此外，在描繪女性時，請注意「腰部的窄細部分」。

男性的臀部

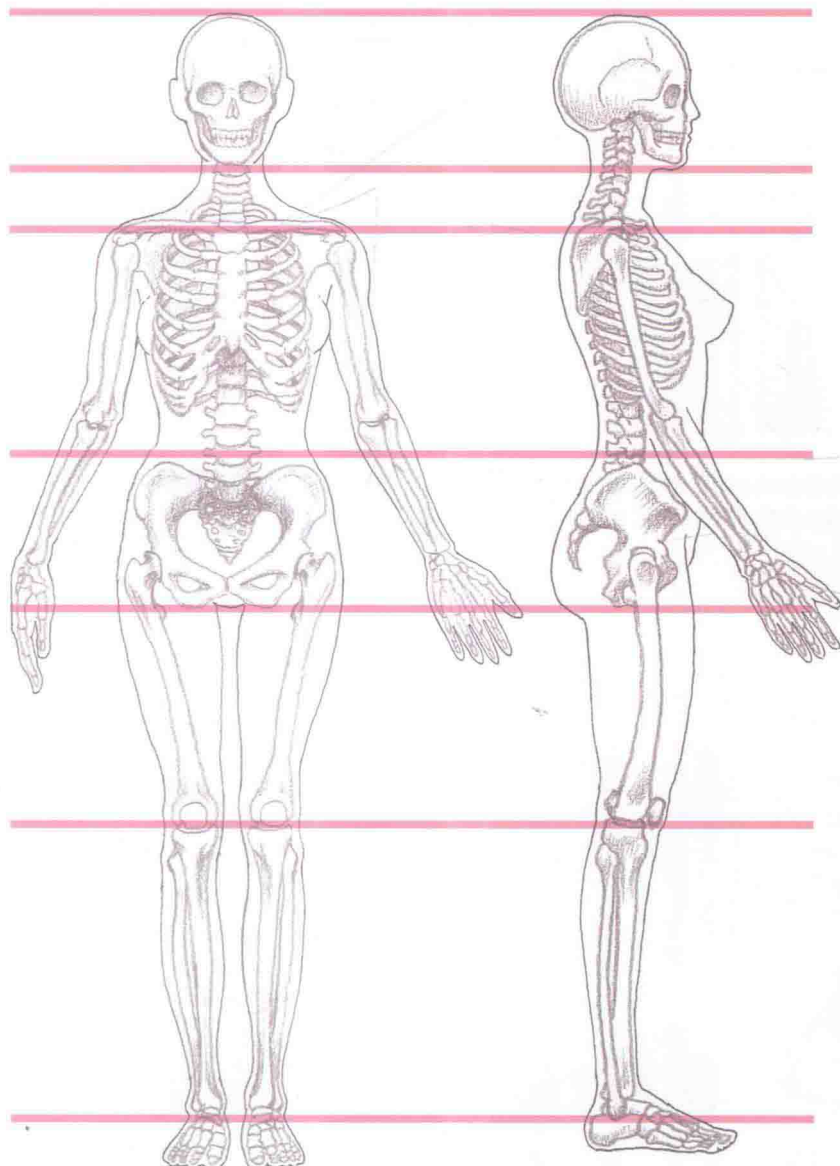

女性的臀部

女性的體型

在成年女性的情況下，窄小的肩寬與骨盆的大小是重點。請注意比男性纖細的身型，並且呈現全身柔和的曲線。雖然亞洲女性平均為7頭身，但在描繪像模特兒般身材苗條的女性時，請以7.5~8頭身的比例描繪。

POINT

注意胸部的呈現！

在描繪女性身上的衣服時，胸部的呈現非常重要。與男性上半身的「厚度」不同，請確實掌握隆起的胸部形狀，描繪衣服上的皺褶。

就像女性基本上不會繫領帶，男性也不會穿裙子……等，女性與男性所穿著的衣服各有其特徵。在了解布料的特徵、皺褶的形成方式、男女的體型之後，請掌握男女服裝的特徵。

女性的服裝

只有女性才會穿著的洋裝，在各式各樣的服飾之中是屬於布料面積較大的款式。因此，其皺褶的變化也很劇烈。不僅是走路、跑步時的腿部動作，也需注意蹲下或是坐在地板上時所形成的集中皺褶，仔細描繪。

男性的服裝

在男性的服裝中最容易聯想的應該就是西裝吧。光是將西裝外套的鈕釦釦起或解開，前衣擺的皺褶就會變成完全不同的形狀。因為白襯衫的布料也容易產生皺褶，所以請注意各種姿勢下的皺褶變化。

服裝會影響角色的個性。請依角色的特色，選擇適合的服裝描繪。依衣服的风格不同所使用的布料也不一樣，皺褶的呈現也會改變，請特別注意。

便服與上班服飾風格

只要穿上上班族风格的服裝，即可賦予角色認真、正經的印象。另外，在描繪便服時，請考慮到放鬆的氣氛或外出時的時髦打扮等情境，區分描繪服裝。

制服與角色扮演服裝

所謂的制服是指為了讓固定的組織或職業類別的人物穿著所製作的服裝。因為制服本身給人的印象是固定的，所以建議讓角色穿著適合的制服。

詳細請參閱Chapter 04&05

前言

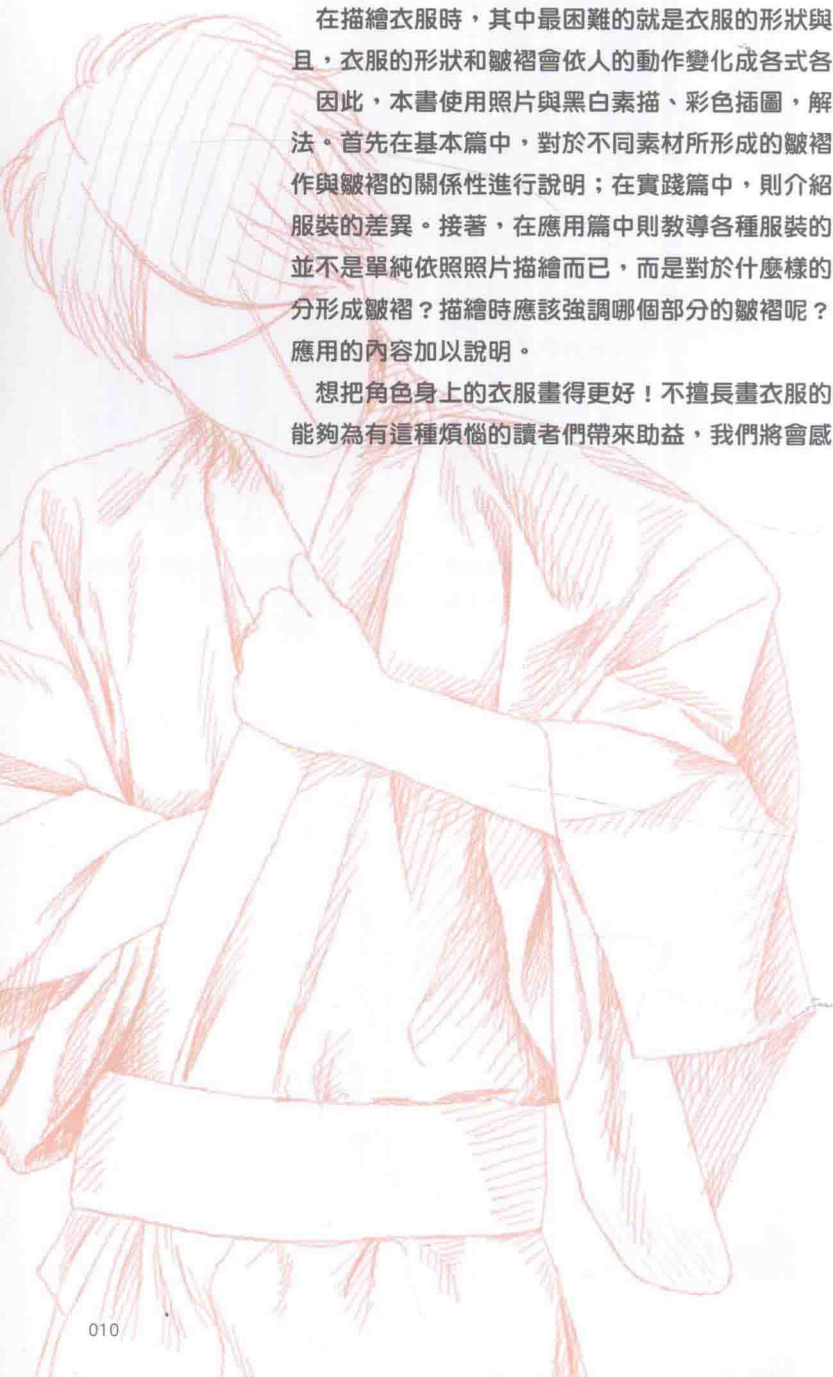
在畫漫畫或插圖的角色時，「衣服」是表現角色個性不可或缺的要素。國高中生的「制服」、上班族的「西裝」、外出用的「便服」，以及祭典時穿著的「浴衣」等，服裝不僅可表示角色的職業和狀態，也有助於情境傳達，幫助讀者更容易了解。

在描繪衣服時，其中最困難的就是衣服的形狀與皺褶的呈現。而且，衣服的形狀和皺褶會依人的動作變化成各式各樣的形狀。

因此，本書使用照片與黑白素描、彩色插圖，解說皺褶的描繪方法。首先在基本篇中，對於不同素材所形成的皺褶，以及身體的動作與皺褶的關係性進行說明；在實踐篇中，則介紹女性服裝與男性服裝的差異。接著，在應用篇中則教導各種服裝的皺褶描繪方法。並不是單純依照照片描繪而已，而是對於什麼樣的動作會在哪個部分形成皺褶？描繪時應該強調哪個部分的皺褶呢？等，將來可靈活應用的內容加以說明。

想把角色身上的衣服畫得更好！不擅長畫衣服的皺褶！如果本書能夠為有這種煩惱的讀者們帶來助益，我們將會感到十分榮幸。

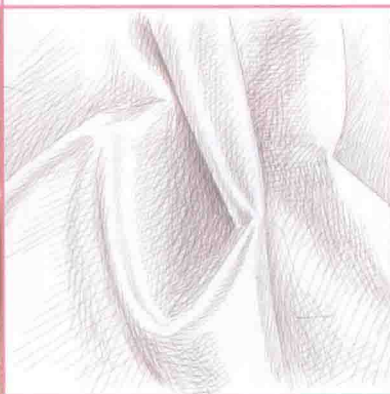
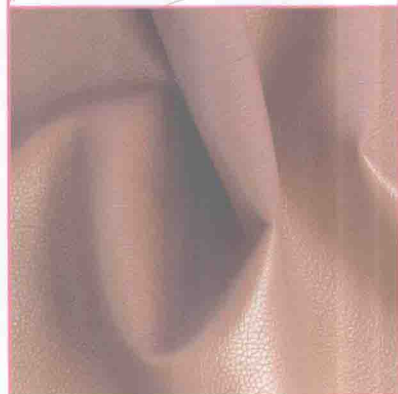
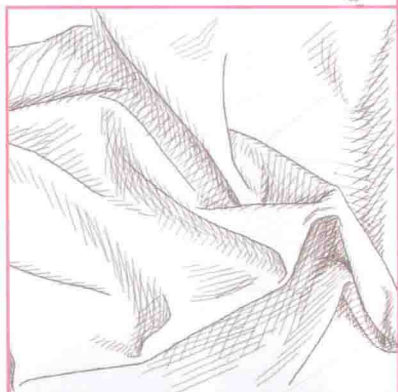
HARD Deluxe

Chapter 01

基本篇 1

關於布料

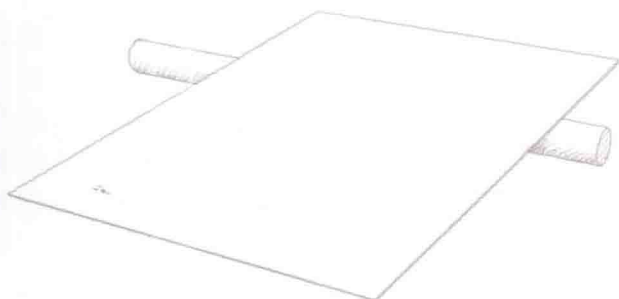
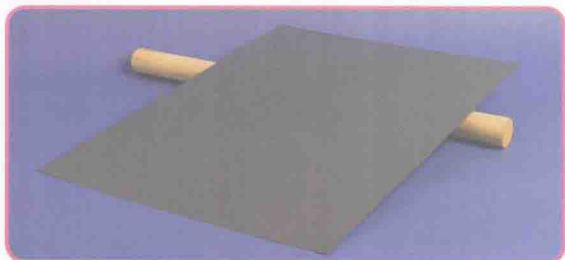

01

一片金屬板和一張紙、一塊布，三者的形狀雖然大致相同，但依材質不同，其質感與皺褶的形狀也有所差異。該如何呈現三者的差異，請參考以下的照片和插圖，嘗試抓住其中的重點。

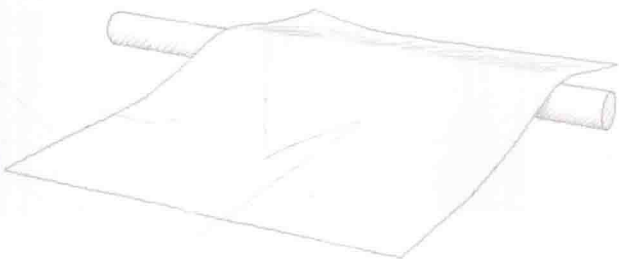
金屬

因為金屬的表面光滑且具光澤，所以會在表面上反映出環境的顏色。因為在黑白的圖畫中無法呈現出色調，所以請試著強調金屬的硬度與質感。

紙

因為紙的柔軟度是取決於厚薄，所以即使形狀改變，只要不在紙上摺出明顯的摺痕，基本上無論怎麼變形都是由曲線所構成。

布

會將外力充分反映在形狀上的是布料。想描繪出寫實的布料，訣竅是經常注意施加在布料上的力量種類與其方向，進行描繪。

