

家具设计 手绘表现

杨慧全 郭琼 郑瑾颖◎著



全国百佳图书出版单位



化学工业出版社

家具设计手绘表现

杨慧全 郭 琼 郑瑾颖◎著



化学工业出版社

· 北 京 ·

内容提要

手绘设计表现是家具设计最重要的环节之一,手绘设计快速表现的目的在于培养设计表达的技能,从而更好地服务于设计。本书以快速、准确的手法表达主次分明、层次丰富的设计效果。内容的编排原则以基础知识、技能训练、技能运用的递进学习方式,强调扎实的基本功、灵活自由的表现效果。本书主要针对于家具设计领域,适用于高校、高职高专的家具设计专业、产品设计专业、室内设计专业等,以及在岗家具设计专业人员和家具设计的业余爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

家具设计手绘表现 / 杨慧全, 郭琼, 郑瑾颖著. —
北京: 化学工业出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-122-27530-1

I. ①家… II. ①杨… ②郭… ③郑… III. ①家具—
设计—绘画技法 IV. ①TS664.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 165132 号

责任编辑: 王 斌
责任校对: 陈 静

装帧设计: 樊文芳

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司
710mm×1000mm 1/12 印张 12 $\frac{1}{2}$ 字数 220 千字 2016 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.00 元

版权所有 违者必究

前言

P R E F A C E

家具设计与制作是中国传统的工艺门类之一，有着悠久的历史 and 深厚的文化积淀。中国现代家具行业已从传统的工艺美术发展成一个庞大的产业，成为中国重要的工业组成部分，对世界家具设计制造产生深远的影响。

手绘设计表现是家具设计最重要的环节之一，借助形和色进行家具的组织。手绘设计是创意的源泉，借笔触形式抓住瞬间的创意灵感。手绘设计是一种催化剂，将大量的设计草图催生成优秀的设计作品。手绘设计是一个阶梯，是设计师通往自我成功的一条道路。

手绘设计快速表现的目的在于培养设计表达的技能，从而更好地服务于设计。本书以快速、准确的手法表达主次分明、层次丰富的设计效果。内容的编排原则以基础知识、技能训练、技能运用的递进学习方式，强调扎实的基本功、灵活自由的表现效果。

本书主要针对家具设计领域，适用于高校、高职高专的家具设计专业、产品设计专业、室内设计专业等，以及在岗家具设计专业人员和家具的业余爱好者。

本书所绘制的家具以表现技法为主，参考现有的家具产品形式，并在此基础上进行快速表现，而非完全表现原设计作品。

本书的顺利完成来自多方面的帮助，尤其在图片绘制、后期扫描、图片处理与编排等工作，参与人员有殷高丰、赖一平、叶楚君等。感谢梁燕燕、黄建辉、袁思欣、何修修、谢俊峰等参与和协助。

目录



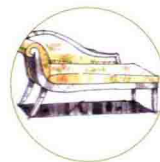
第一章 | 家具设计手绘表现概述 / 001

- 1.1 家具设计手绘快速表现简述 / 002
- 1.2 家具设计手绘快速表现的目的和意义 / 002
- 1.3 家具设计手绘快速表现常用工具 / 004
- 1.4 家具设计手绘快速表现的姿势 / 006
- 1.5 家具设计手绘快速表现的学习方法 / 008



第二章 | 线条的基础与表现 / 009

- 2.1 线条的构成 / 010
- 2.2 线条的类型 / 011
- 2.3 线条的练习方式 / 011



第三章 | 透视原理与快速表现练习 / 017

- 3.1 透视的基本原理 / 018
- 3.2 透视的基本类型 / 019
- 3.3 透视的标准画法 / 021
- 3.4 透视的快速表现与练习方式 / 022



第四章 | 马克笔的特性及上色技巧 / 027

- 4.1 马克笔的特性 / 028
- 4.2 马克笔的笔触练习 / 028
- 4.3 马克笔的上色技巧与练习方式 / 031



第五章 | 物体的明暗及阴影的表现 / 033

- 5.1 物体的光影原理 / 034
- 5.2 光影表现的基本方式 / 035
- 5.3 光影的表现方式和练习方法 / 037



第六章 | 材质表现 / 039

- 6.1 材质的构成 / 040
- 6.2 材质的属性特征 / 040
- 6.3 材质的表现方式和练习方法 / 043
- 6.4 常用材料的材质表现 / 043



第七章 | 线稿的表现 / 049

7.1 手绘线稿表现的类型 / 050

7.2 手绘线稿表现的内容 / 051

7.3 手绘线稿的练习参考作品 / 055



第八章 | 家具手绘表现步骤 / 059

8.1 家具设计手绘线稿表现步骤 / 060

8.2 家具设计手绘上色表现步骤 / 061

8.3 家具设计手绘快速表现步骤的参考作品 / 062



第九章 | 作品赏析 / 067

9.1 椅子 / 068

9.2 沙发 / 104

9.3 柜子 / 125

9.4 床 / 128

9.5 桌子 / 131

9.6 组合 / 140

第一章

CHAPTER 1



家具设计手绘 表现概述

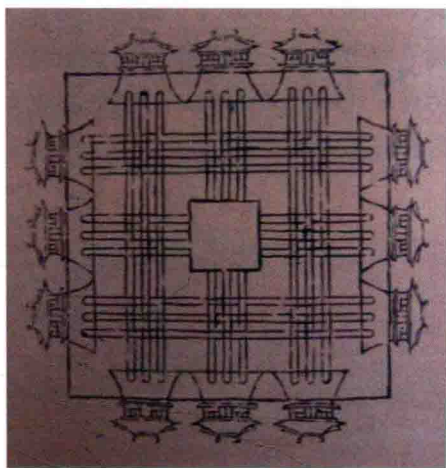
1.1

家具设计手绘快速表现简述

设计是一项创造性的活动,兼具技术与艺术、实用与美、感性与理性等多层次内容。设计是人类社会发展的动力源之一,推动社会的发展更新。设计表现是设计过程中最重要的环节,桥接人类创意思维与实践活动,将创造性设计构想变成现实。

绘画是最古老的思维表达形式,也是最直观、最有效的设计表达形式。时至今日,我们仍然能从《考工记》里的设计图(图1-1)中准确解读出中国古代城市规划的设计思想以及城市规划建设的设计形式,即“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九门,左祖右社,前朝后市。”

手绘快速表达是现代设计表达最常用的方式,以其快捷、简便、直观、多样的形式,准确地表达设计的功能、结构、材质、造型等信息。手绘设计是当代设计师最重要的表达工具,通过图形语言进行表达和交流,是设计必备的一项重要技能。



▲ 图1-1 考工记

1.2

家具设计手绘快速表现的目的和意义

手绘设计的目的是进行设计的表达与交流,其本质生命在于如何运用直观的图形语言,清晰、准确地将设计构思表现出来,以视觉化的形式表现无形的构思。因此,手绘设计的最终目的在于运用线条形式、透视原理、比

例与尺度、光影和色彩等手段,以简便、直接的方式,将设计构思表达出来。

手绘设计是一项重要的技能,对设计活动而言,具有很多方面的意义。

(1) 设计的表达与交流

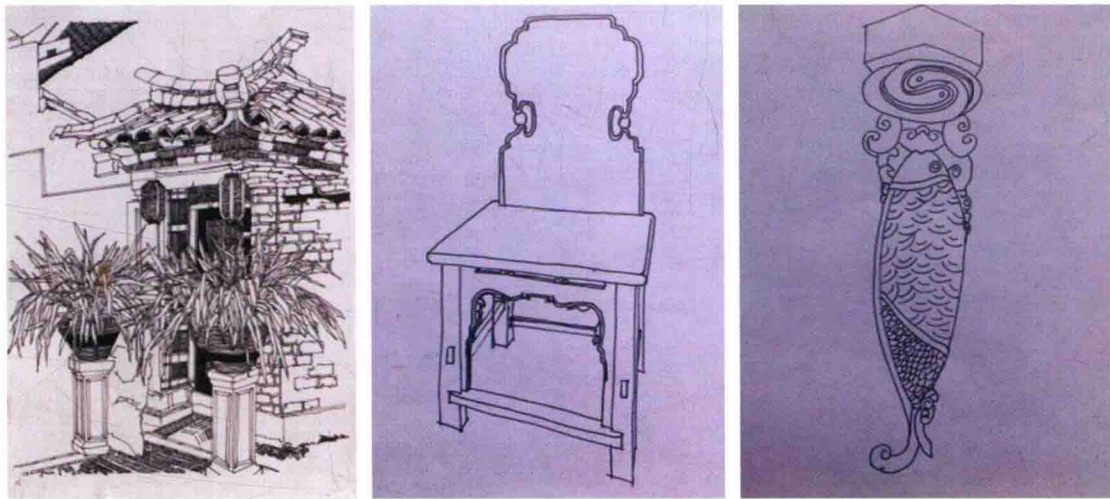
手绘的目的是用于进行设计表达,以图形语言传递创造性的设计思维,便于设计的深化交流及视觉化,这种图形的表达与交流是语言无法取代的。

(2) 培养设计思维

手绘是以简练的线条概括复杂的思维设计,其处理的内容主要是针对立体空间以及家具造型。对于成长期的设计师而言,手绘设计可以提高空间想象能力,锻炼形体的塑造能力,有助于培养设计思维。

(3) 收集素材

手绘不仅是一个设计输出的过程,也是一个设计输入的过程。手绘以简洁、快速的概括方式,快速记录设计师感兴趣的设计素材。经过一段时间的积累,设计师便可以建立自己的设计素材库,增加设计师灵感来源,对设计师个人能力的提高起到很大的帮助作用。如图1-2所示,为作者云南考察收集的一些设计素材。



▲ 图1-2 云南考察手绘作品

（4）表达个人风格

设计是一种个人的意识活动，是个人思维活动及审美特征的反映，带有强烈的个人色彩。手绘作品能直接反映个人的设计风格。设计师可以通过手绘作品的表达与交流，提升自己对设计的理解和认识，吸收优秀的设计元素和手法。对于成长中的设计师而言，也可以通过手绘设计的训练，培养自己的设计风格。

1.3

家具设计手绘快速表现常用工具

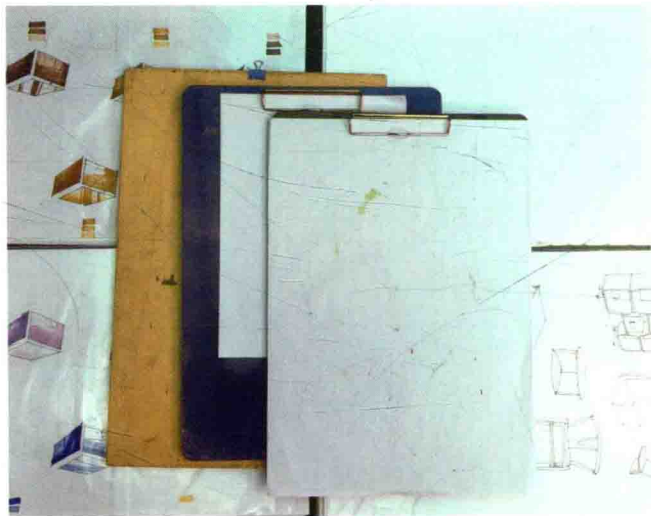
手绘设计常用的工具种类和数量较多，对于不同的设计师而言，都有一套自己习惯使用的工具。下面以马克笔手绘设计方式为例，介绍常用的工具。手绘设计使用的工具大致有三类：手绘板、纸张、笔。

（1）手绘板

手绘板的主要目的是提供一个平整、稳固的基面，同时能固定纸张，避免手绘过程中由于纸面的晃动影响手绘效果。手绘板的形式有很多，有塑料板、胶合板、复合板等，一般建议采用A3塑料复合速写板，不易变形，且纸面空间比较大，如图1-3所示。

（2）纸张

纸张的类型有很多，如白色的复印纸、彩色的速写纸、速写本、硫酸纸等。各种纸张的特性都不一样，表达出来的效果也不一样。如速写本纸张比较粗糙，走笔不顺畅。有色速写纸纸张色彩对作品有一定的影响。对



▲ 图1-3 A3速写板

于手绘初学者而言,建议采用白色复印纸,比较光滑,走笔顺畅且黑白色调明显,如图1-4所示。至于个人后期作品的创作,可根据实际情况选择纸张类型。

(3) 笔

手绘使用的笔类型很多,大致分为两类:线稿用笔和上色用笔。对于初学者而言,要熟悉各种笔的特性和使用技巧,便于日后选择适合自己的手绘用具。

① 水笔:水笔是线稿常用的工具,价格低廉,经得起消耗,使用简便。购买时,挑选自己抓握舒适的笔形,笔头通常采用0.5mm或0.7mm,不宜太细。颜色建议使用黑色,不会因笔的色彩影响手绘稿的效果。购买时,试一下,要求走笔比较顺畅,不要卡纸,同时出水均匀。



▲ 图1-5 手绘用笔



▲ 图1-4 A3复印纸

② 钢笔:钢笔手绘稿的风格效果很突出,艺术效果较强,画面层次感强。但钢笔对使用技巧要求高,走笔要均匀流畅,而且对线条绘制准确度要求高,否则容易使画面凌乱。对于初学者而言,建议不要使用,待手绘能力达到一定水平之后再使用。

③ 铅笔:普通HB铅笔一般不用于手绘设计表达,因为铅笔所绘制的线条容易因擦拭而产生模糊,画面容易模糊不清,层次感差。同时,铅笔线稿不容易上色。

④ 彩色铅笔:彩色铅笔是快捷、简易的上色工具,能快速将线稿转化成具有一定层次的色彩稿。彩铅可以独立使用,也可以配合马克笔使用,如图1-5所示。



▲ 图1-6 马克笔

⑤ 马克笔：马克笔是一种用途广泛的上色工具，具有上色快、色彩鲜艳、层次丰富、易干的特性，是目前手绘设计常用的上色工具，如图1-6所示。马克笔的特性及使用方式在后面的章节会具体叙述，请查阅相关章节。

⑥ 辅助工具：常用的辅助工具主要有尺子、涂改液、透明胶带、挡色卡、夹子等。

1.4

家具设计手绘快速表现的姿势

通常来讲，手绘设计并没有严格的姿势要求，也没有姿势标准，只要不阻碍手绘创作即可。然而，在手绘实践过程中，发现有些姿势习惯不利于手绘创作，有些姿势习惯却可以使手绘创作变得更轻松。总结出这些相对科学合理的姿势，可以帮助初学者快速掌握手绘技巧。对于初学者而言，可以在此基础上调整出适合自己的创作习惯。

通常手绘的姿势主要注意三个部分的要求：躯干、手、手臂移动。

(1) 躯干部分

手绘时，要求躯干不阻碍手臂的活动性，以在手绘时保证手臂的灵活性。同时，躯干略微前倾 10° 左右，如图1-7所示，这样可减少头部的倾斜角度。



▲ 图1-7 躯干姿势

（2）头部部分

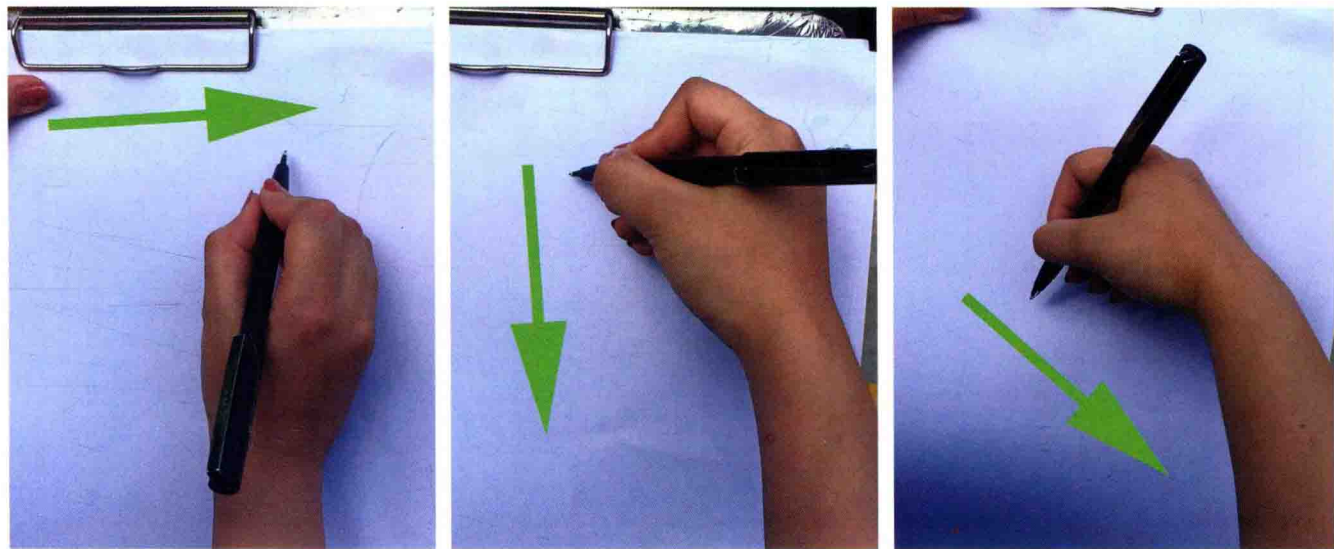
头部部分的要求主要考虑视线与画面的夹角尽量保持在 90° 左右，便于观察手绘过程，及时对画面做出判断和调整。在手绘时，为了避免头部倾斜角度过大，降低手绘过程中的疲劳程度，画板可以略微向前倾斜一些角度，这样就更容易保持躯干的稳定和视线的通畅，如图1-8所示。

（3）手及手臂的移动

手臂部分包括手、手腕及手肘。手的握笔方式要注意不要遮挡眼睛对绘图部分的视线，保持视线对图形的时时观察，以便设计师对图形进行观察和思考。手腕和手肘在绘图时要尽量保持为一个整体，在画线时尽量同步移动，这样就能保证所绘制的线条粗细均匀，且比较平直流畅，如图1-9所示。



▲ 图1-8 头部姿势



▲ 图1-9 手的姿势

1.5

家具设计手绘快速表现的学习方法

手绘设计是一项技能的表现，古语有云：“熟能生巧”，正是对这种技能型知识学习的总结。手绘设计技能的培养是一个不断训练的过程，贵在坚持，要长期不间断地进行学习和训练，达到得心应手的状态。手绘设计的学习过程是一个进阶及反复的过程，需要有步骤的训练。

第一步，基本功练习。基本功是上层建筑的保证，对以后手绘设计作品的效果起到决定性的作用。开始学习时，一定要注意基本功的训练，切不可操之过急，一味追求绘制完整作品，而忽略基本功训练。基本功的练习主要包括：线条、透视、上色技巧等。基本功的练习比较枯燥，可以采用多种形式相互结合，以免乏味。

第二步，临摹练习。临摹练习主要是参照一些优秀的手绘作品进行手绘练习。临摹不是一味地追求模仿，而是有目的的参照学习，主要学习画面的整体控制、细部的处理以及效果的表达，在意识中建立手绘作品的模式。

第三步，基本功巩固练习。当临摹到一定阶段以后，会发现某些基本功不是太扎实，如透视或线条等，须有目的地针对薄弱部分强化训练，尽量使基本功比较全面。

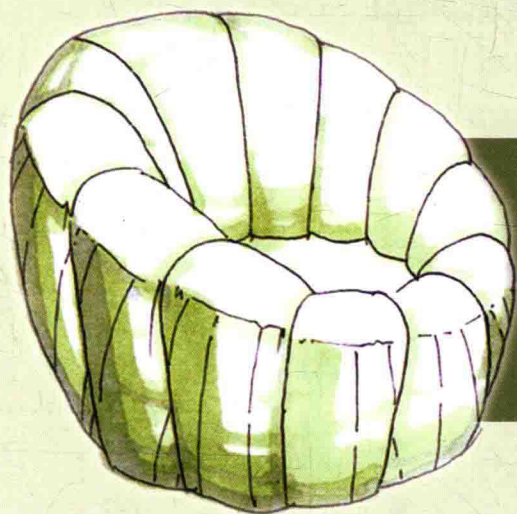
第四步，强化训练。强化训练是对照家具实物或家具照片进行练习。这个阶段是对前面所学知识的综合运用，训练构图、细节处理、效果表达等。在训练过程中，不妨时时参照一些优秀的作品，以改进自己的不足。

第五步，手绘设计创作。到达这个阶段，说明手绘训练技能已经达到一定层次，可以开始进行创作，将自己所构思的设计概念表达出来，同时培养出自己的手绘风格。

第六步，长期坚持。手绘生手的速度很快，一个月不画，线条就会发抖；三个月不画，线条就没信心。要尽量坚持每天都绘制一定时间。要有不画手绘，手就有点发痒的感觉，这样才算进入手绘设计的轨道。

第二章

CHAPTER 2



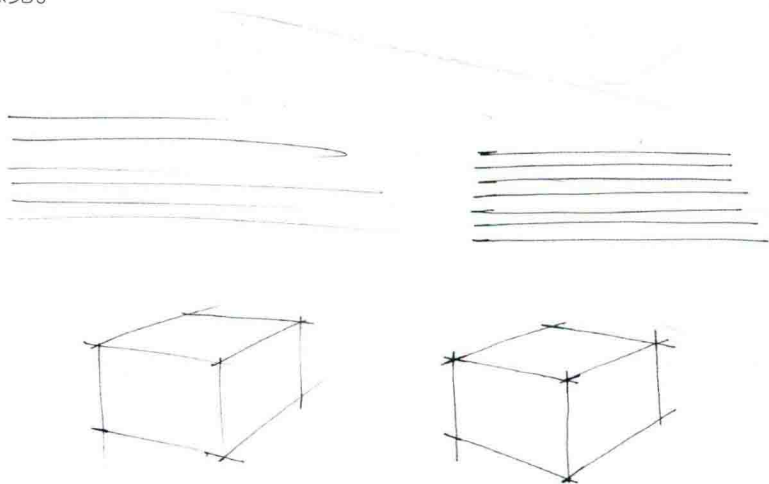
线条的基础与表现

2.1

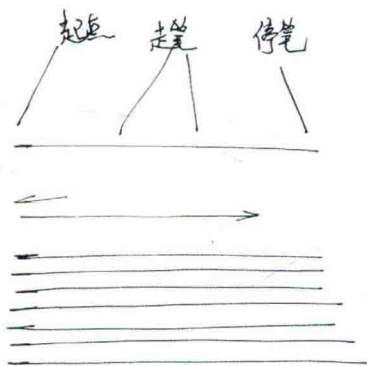
线条的构成

线条的绘制貌似很简单，每个人都能绘制，随手就能画。但是对于设计而言，线条就需具备一定的要求，要有塑造形态的作用，要有刚劲的力度，要有形式的美感。如图2-1所示，左边的图形过于随意，画出的立方体形体也不明确；右边的图形具有较强的力度感，图形也比较明确。

手绘设计的线条形态一般由三个部分构成：起笔、走笔和停笔，如图2-2所示。起笔要明确，要有线条开始的感觉。走笔部分要均匀流畅，直线要平直，曲线要优美。停笔部分也要明确，给人以线条终结的感觉。



▲ 图2-1 线条与手绘图形



▲ 图2-2 线条绘制形式