

西方无师自通绘画教程

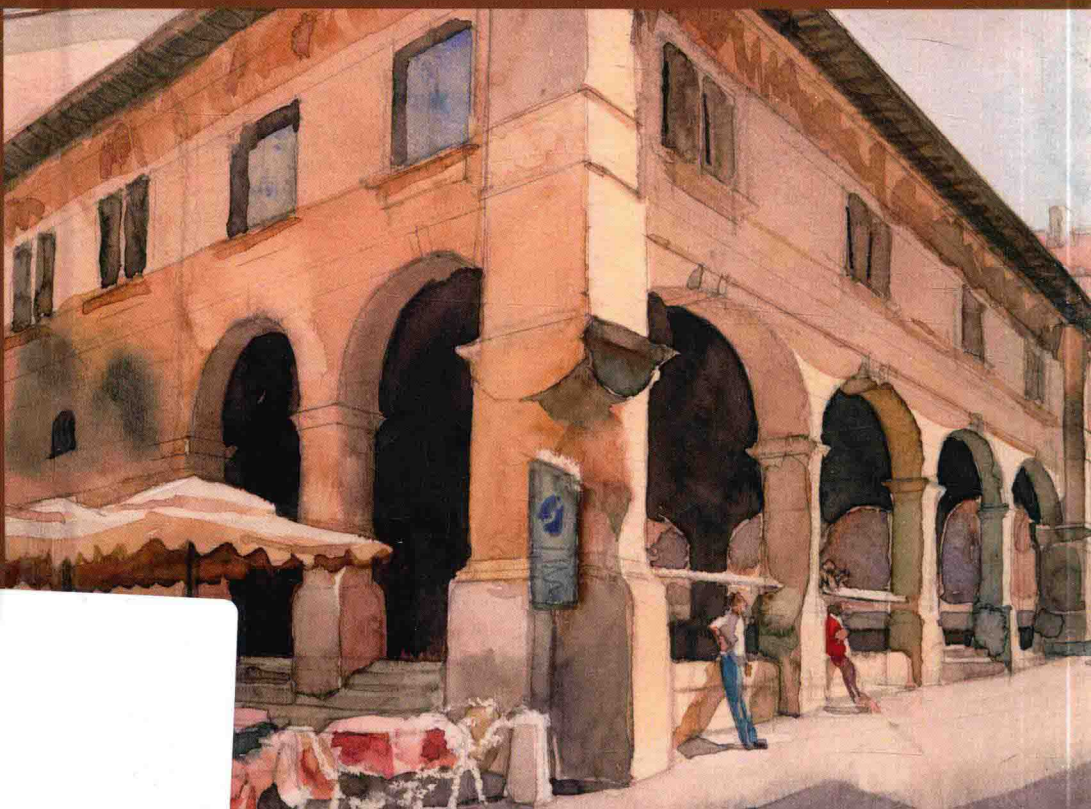
如何描绘透视

HOW TO DRAW PERSPECTIVE

西班牙派拉蒙专业团队 / 著

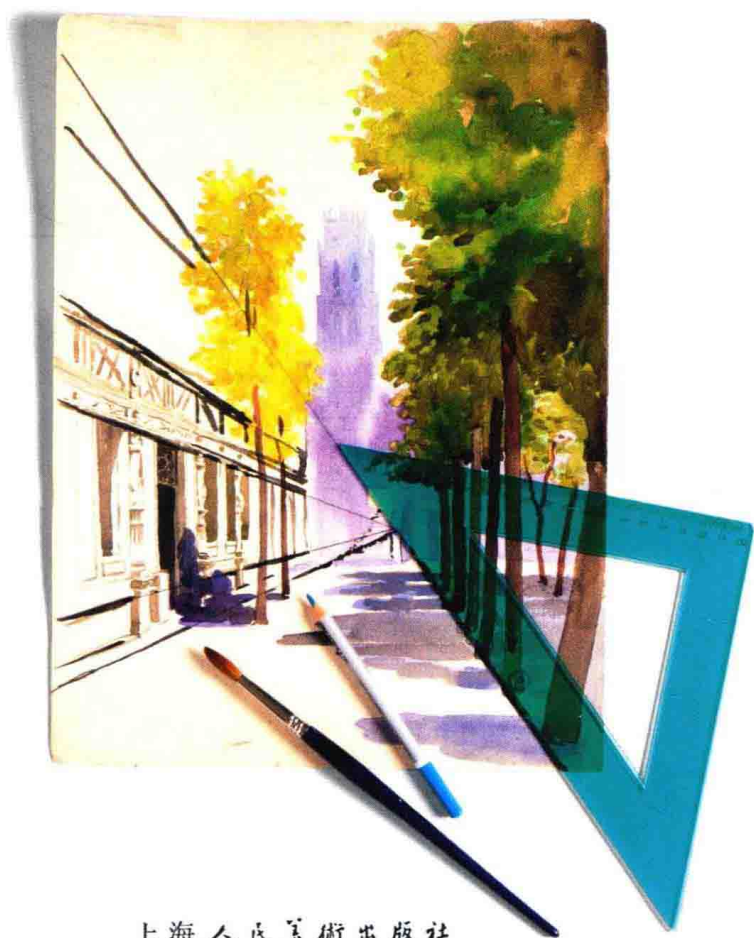
王凯 / 译

上海人民美术出版社

西方无师自通绘画教程

如何描绘透视

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

如何描绘透视 / 西班牙派拉蒙专业团队著; 王凯译. --

上海: 上海人民美术出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5586-0169-9

I. ①如… II. ①西… ②王… III. ①绘画理论-透视图 IV. ①J206.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第010414号

Original Spanish Title: Miniguías Parramón – Comprender la perspectiva

Text: Gabriel Martín Roig

Exercises: Gabriel Martín and Merche Gaspar

Photographies: Estudi Nos & Soto

© Copyright ParramonPaidotribo – World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain

© Copyright of this edition: SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Parramón 出版集团授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-800

如何描绘透视 (西方无师自通绘画教程)

编 著: 西班牙派拉蒙团队

译 者: 王 凯

责任编辑: 徐 捷 钱吉苓

装帧设计: 肖 波 易近玲 肖翠霞

封面设计: 蔡璐晶 俞佳韵

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

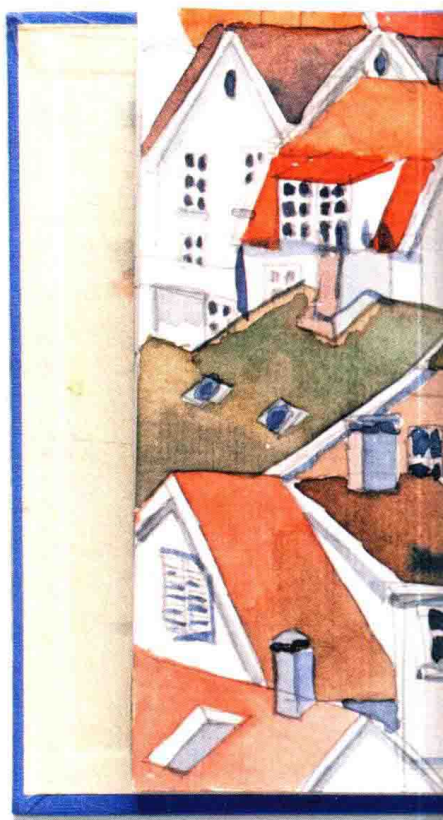
开 本: 889×1194 1/32 3印张

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0169-9

定 价: 35.00元

目录

7 简介：透视：规则和秩序

9 基本透视

-
- 10 水平线的高度
 - 12 一点透视
 - 14 有透视感的建筑正面墙体
 - 18 不同高度的房屋
 - 20 克里斯蒂安·斯科雷兹威德（1854—1924）
 - 22 两点透视
 - 24 透视中的等距问题
 - 26 室内空间的再现
 - 28 家具的透视
 - 30 砖铺地坪
 - 32 过道中的砖型地面
 - 36 楼梯的高度问题
 - 38 阴影的投射
 - 40 文森特·凡·高（1853—1890）

43 都市风情

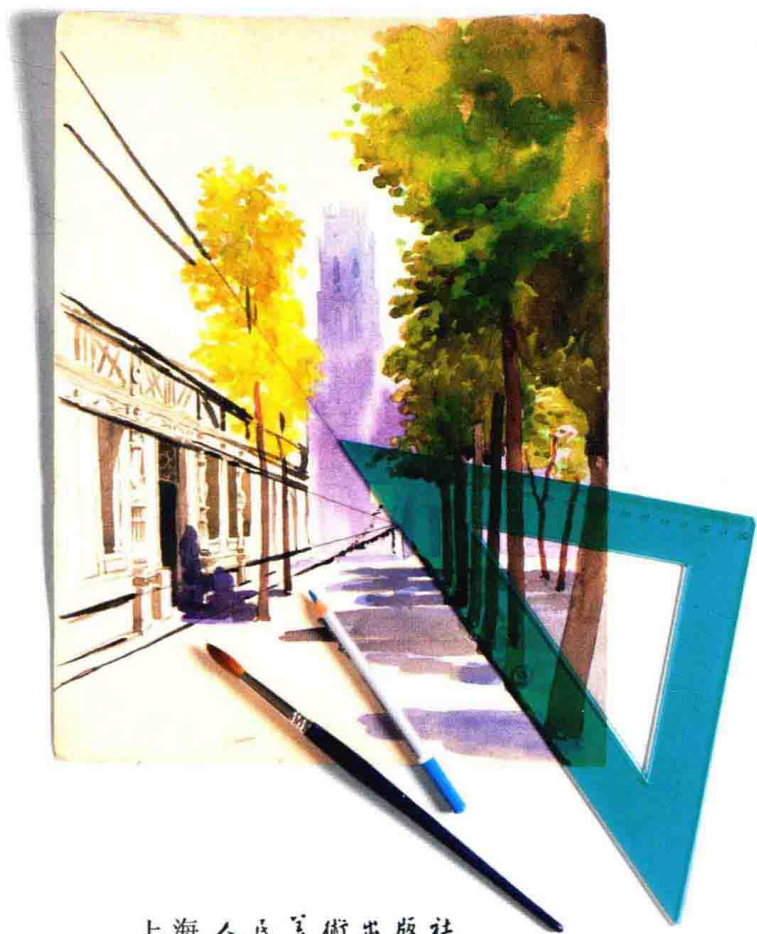
-
- 44 再现都市环境的难点
 - 46 一幅由两点透视完成的都市风景画
 - 50 三点透视
 - 52 一幅用立体透视法完成的建筑画
 - 56 卡纳莱托（1697—1768）
 - 58 硫酸纸的辅助作用
 - 60 透视中的常见错误
 - 62 屋顶的勾勒
 - 66 椭圆的构建
 - 68 透视中的圆柱体
 - 70 带有长投影的都市风情
 - 74 透视中的桥梁
 - 78 徒手绘制带透视感的效果图
 - 80 一幅不合理的透视稿

83 风景：另一种透视法

-
- 84 风景中的透视
 - 86 空气透视法
 - 88 卡米耶·毕沙罗（1830—1903）
 - 90 反射透视
 - 92 视觉的引导
 - 94 展现深度的图案技法

西方无师自通绘画教程

如何描绘透视

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

如何描绘透视 / 西班牙派拉蒙专业团队著; 王凯译. --

上海: 上海人民美术出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5586-0169-9

I. ①如… II. ①西… ②王… III. ①绘画理论-透视学 IV. ①J206.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第010414号

Original Spanish Title: Miniguías Parramón – Comprender la perspectiva

Text: Gabriel Martín Roig

Exercises: Gabriel Martín and Merche Gaspar

Photographies: Estudi Nos & Soto

© Copyright ParramonPaidotribo – World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain

© Copyright of this edition: SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Parramón 出版集团授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-800

如何描绘透视 (西方无师自通绘画教程)

编 著: 西班牙派拉蒙团队

译 者: 王 凯

责任编辑: 徐 捷 钱吉苓

装帧设计: 肖 波 易近玲 肖翠霞

封面设计: 蔡璐晶 俞佳韵

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

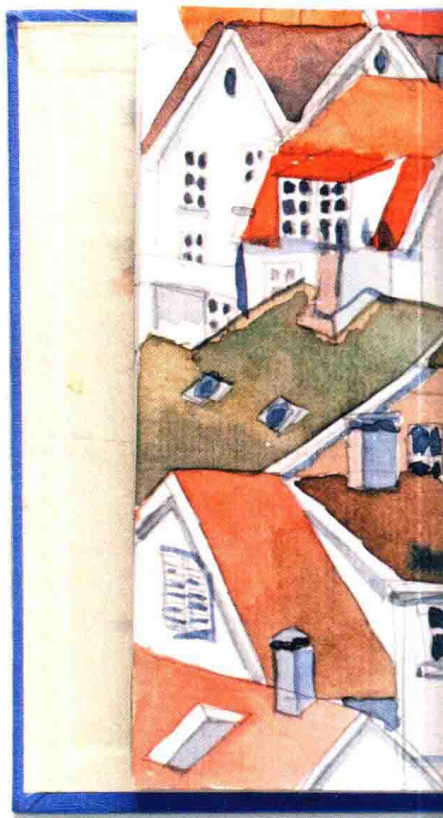
开 本: 889×1194 1/32 3印张

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0169-9

定 价: 35.00元

西方无师自通绘画教程

如何描绘透视

西班牙派拉蒙专业团队 / 著

王 凯 / 译

目录

7 简介：透视：规则和秩序

9 基本透视

- 10 水平线的高度
- 12 一点透视
- 14 有透视感的建筑正面墙体
- 18 不同高度的房屋
- 20 克里斯蒂安·斯科雷兹威德（1854—1924）
- 22 两点透视
- 24 透视中的等距问题
- 26 室内空间的再现
- 28 家具的透视
- 30 砖铺地坪
- 32 过道中的砖型地面
- 36 楼梯的高度问题
- 38 阴影的投射
- 40 文森特·凡·高（1853—1890）

43 都市风情

- 44 再现都市环境的难点
- 46 一幅由两点透视完成的都市风景画
- 50 三点透视
- 52 一幅用立体透视法完成的建筑画
- 56 卡纳莱托（1697—1768）
- 58 硫酸纸的辅助作用
- 60 透视中的常见错误
- 62 屋顶的勾勒
- 66 椭圆的构建
- 68 透视中的圆柱体
- 70 带有长投影的都市风情
- 74 透视中的桥梁
- 78 徒手绘制带透视感的效果图
- 80 一幅不合理的透视稿

83 风景：另一种透视法

- 84 风景中的透视
- 86 空气透视法
- 88 卡米耶·毕沙罗（1830—1903）
- 90 反射透视
- 92 视觉的引导
- 94 展现深度的图案技法

透视：规则和秩序

透视是不存在的！这似乎是一句看着有点绝对的话，也与这本书的透视主题相违背，但是在简短的介绍后，你就能明白我的意思了。

透视是一种纠正物体外形的方法，特别在物体远离观测点而变得越来越小时，更是需要透视这种基于几何的法则，利用二维的

绘画造型在平面中展示出三维空间。这是一种对自然环境的模拟。这种模拟可以让我们以物体的尺度计算出其在二维平面中的伪深度。

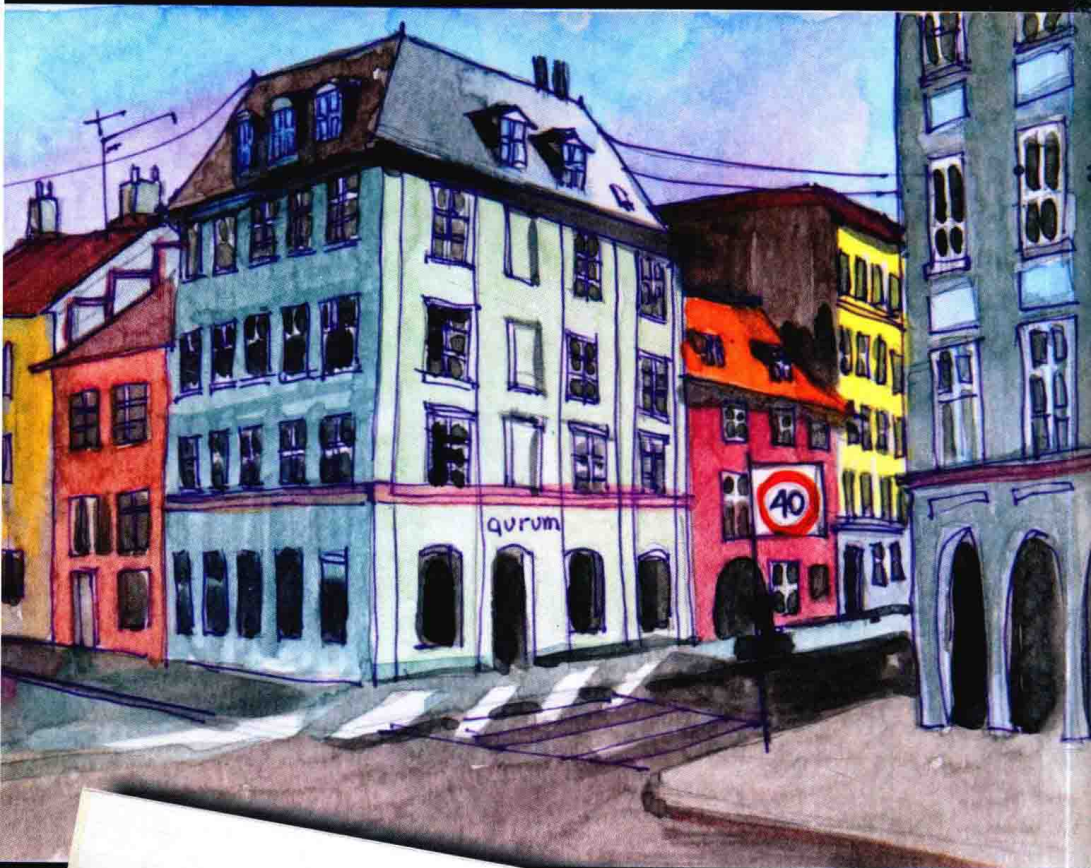
是的，伪造的。线性透视并不是以自然的方式来观测事物。这是一种抽象的概念，一种随着历史的发展经历多次变迁后演变而成的文化理念。如果我们试着将透视线映射到一幅街道的图片上，你就会发现这些透视线实际是不能集中到一个消失点上的，它们总是会离开标准消失点略微有那么一点点偏差。这个小实验是我们的一个尝试，意在证明数学中的标准透视法并不适用于现实中的真实环境。不过，即使两者不能完全匹配，透视法在再现空间造型时的矫正作用也是很重要的。

因此，不管它是不是一个发明创新、一种改良。或是一种数学准则，当物体随着距离的远近变化而放大或缩小，并根据透视线的角度，在水平线上形成一个或多个虚焦点时，透视法都能系统地诠释这些现象。对深度的感觉完全起因于人类的视觉感受，它却也能通过对角线的映射而组合成一整套完整而有效的透视技巧。艺术家需要让作品更像一幅画作，而视觉所需的

空间深度感，又不断地迫使创作者努力地以透视法则为创作的基本准则，两者之间矛盾而协调的统一关系降低了作品的真实距离感，同时也为作品增添了艺术气息。

透视法可以独立使用，因为它对深度感的再现使观者更好地理解所绘对象与环境之间的关系，并使画面的二维空间产生纵深感。只是，我们需要很认真地区分技术透视和艺术透视，而后者则是很有意思的一种绘画方式。艺术透视不以数量和准确的数学测量为标准，它以作品的创作需求为原则，只要创作出来的物体能有合乎逻辑的空间存在感就达到了艺术创作的要求。简单地说就是要尽可能让远处的看上去确实离得很远，近处的真的离得很近，不求精确，只求信服，那透视的效果就达到了。

本书意在使读者熟悉透视创作的起因和目标，并明确其在艺术创作时所需遵守的各条准则，因此，我们在书中列出了很多基本的透视创意法，并运用一些实际操作来引导读者利用艺术透视法进行创作。

基本透视

感谢几何学！不管是直线构成的正方形、三角形，还是徒手创作的几何造型（手腕稳定的情况下创作出的形状），它们的透视效果都可以通过三维映射的方式，运用由一个或多个消失点组成的对角线在平面中模拟出来。通过对画面中多个物体尺度变化的掌控，作品的透视感便会形成。具体说来，我们可以把空间深度的产生用集中的消失点、放射的透视线、物体间的相对尺寸，以及亮度和清晰度所占面积的变化来理解。在这个章节中，我们会向大家展示最基本的透视法则，真正产生透视效果的视觉要素，可以运用在绘画创作中的透视种类，以及测量物体与前景之间距离的方法。

水平线的高度

画面中代表水平面的那条直线是艺术家凭空想象出来的，它也是任何透视画法中都需要存在的一条线，消失点会落于这条线上，而对角线与它交汇形成的交叉点则能为空间定位，并构建出空间深度感。所绘的每个物体对象都有它们自己的水平线，它们也是创作者统一整幅作品的关键要素。在海景或者较为平展简单的风景作品中，透视用的水平线和真实环境中的水平线是合二为一的，而那些加入山体的风景画，则能在山峦外轮廓线的下方找到水平线。

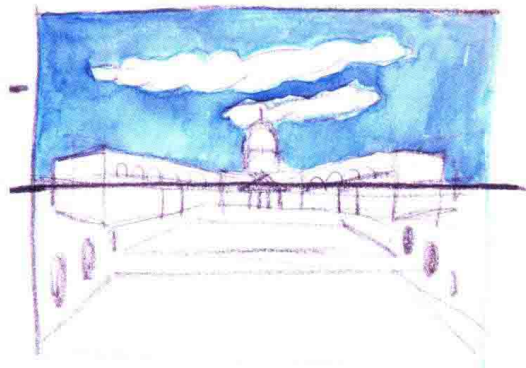

002

高水平线使我们着重强调了大地，而其中多变的田野风光则成为了作品的核心内容（a）。

水平线正好在画面的正中的情况往往出现在对都市风光的描绘中，高度的对称关系使画面结构稳定，主题清晰（b）。

低水平线会使作品中大地的面积降低，而天空将成为画面的主导（c）。

005

这张作品中的水平线很低，这样就可以更好地突出山峦之美，并在尺度上与前景中的屋舍群形成强烈的空间和大小对比。

007

一条假想中的透视线

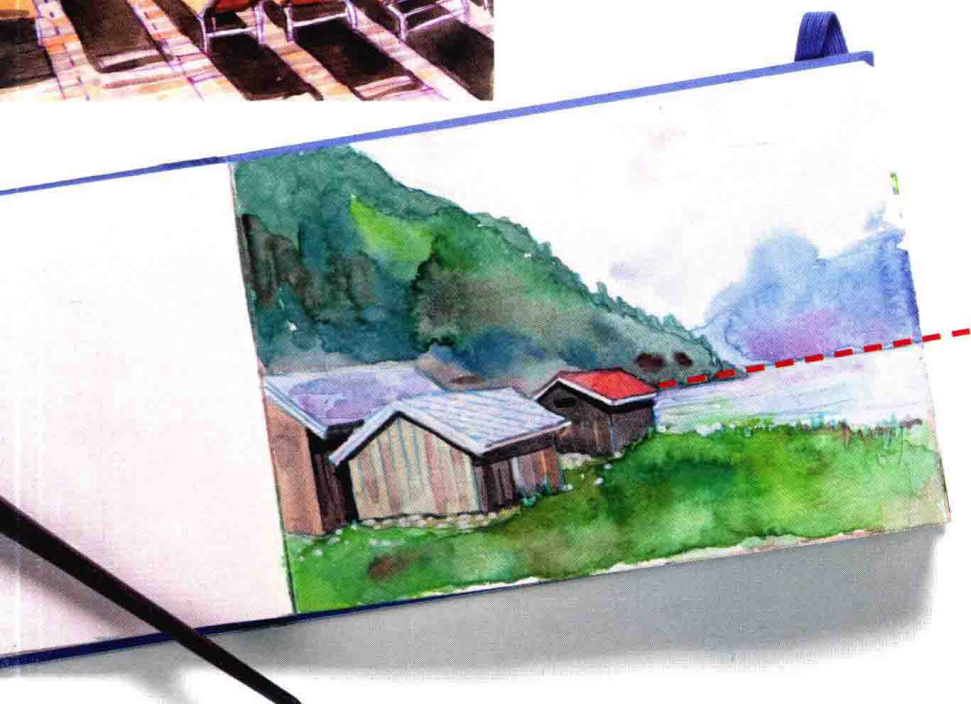
在开始创作任何因透视而变形的物体时，你必须决定观者的高度，或者水平线的位置。它可以是对真实水平线的一种模拟，是一条想象出来的与眼睛高度一致的线条。比如说，当你面向大海时，它是海天相交的那一条线。水平线再现了观者的视线高度和角度，但也会随着观者眼睛位置的高低而发生相应的变化。因此，如果观者站着，这条线就会高一些；如果他躺着，这条线就会下移。

观测点的高度

观测点的高度和艺术家所作作品中的主体位置密切相关，也决定了他/她所绘水平线的最终高度。有三种布局的可能性。第一种是往下看，或者说观测点很高，基本位于画面 $3/4$ 以上的位置。这样创作的作品会显得很宽广，视觉延伸感比较好，前景也会处于纸张的较低位置。这种观测方式很适合于风景画创作，既可以更好地表现广袤的土地，又能让观者产生联想。第二种是水平线在纸张的中间，这会让你产生接近并融入画面的感觉。第三种是观测者坐在地上形成的低视线，大地只占据画面中很少的面积，而把所有重要的位置都留给了天空。

水平线可以起到协调画面空间构成的作用。高水平线会让我们留出可以表现更多元素的下半部分空间，并允许甲板上的座椅和水平线形成夹角，最终在远处汇合在一起。

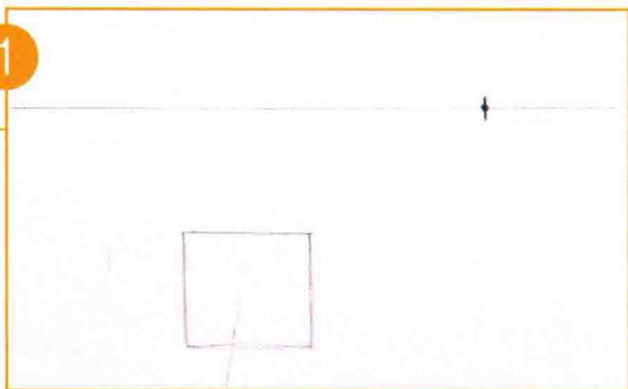

一点透视

一点透视也称为平行透视或锥形透视，它是一种只有一个消失点的透视。这个消失点总是会出现在水平线的近中心范围，比如观者的正前方或水平线左右的某一侧。有一个可以很好解释这个概念的例子：我们可以想象这样一幅场景，一辆火车正从我们正前方驶入画面，并直直地驶向水平线上的消失点，它渐渐变小，最后消失在我们的视线中。

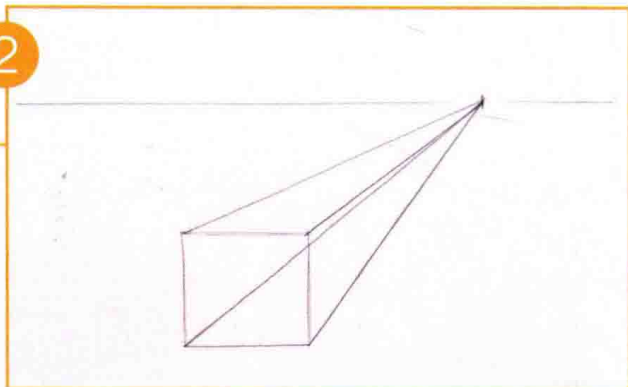
用一点透视的方法来构建一个具有空间质感的物体时，物体必须有一个面完全平行于观者，全正面地呈现在画面上（1）。

1

在水平线上标记一个消失点，随后从每个顶角出发，朝着消失点画对角线，最后全部集中在消失点上（2）。

2

最后，画上与初时的正方形外边平行的直线来表示深度，完成一个体量感清晰的立方体，并加上明暗（3）。

3

