

法国名师的

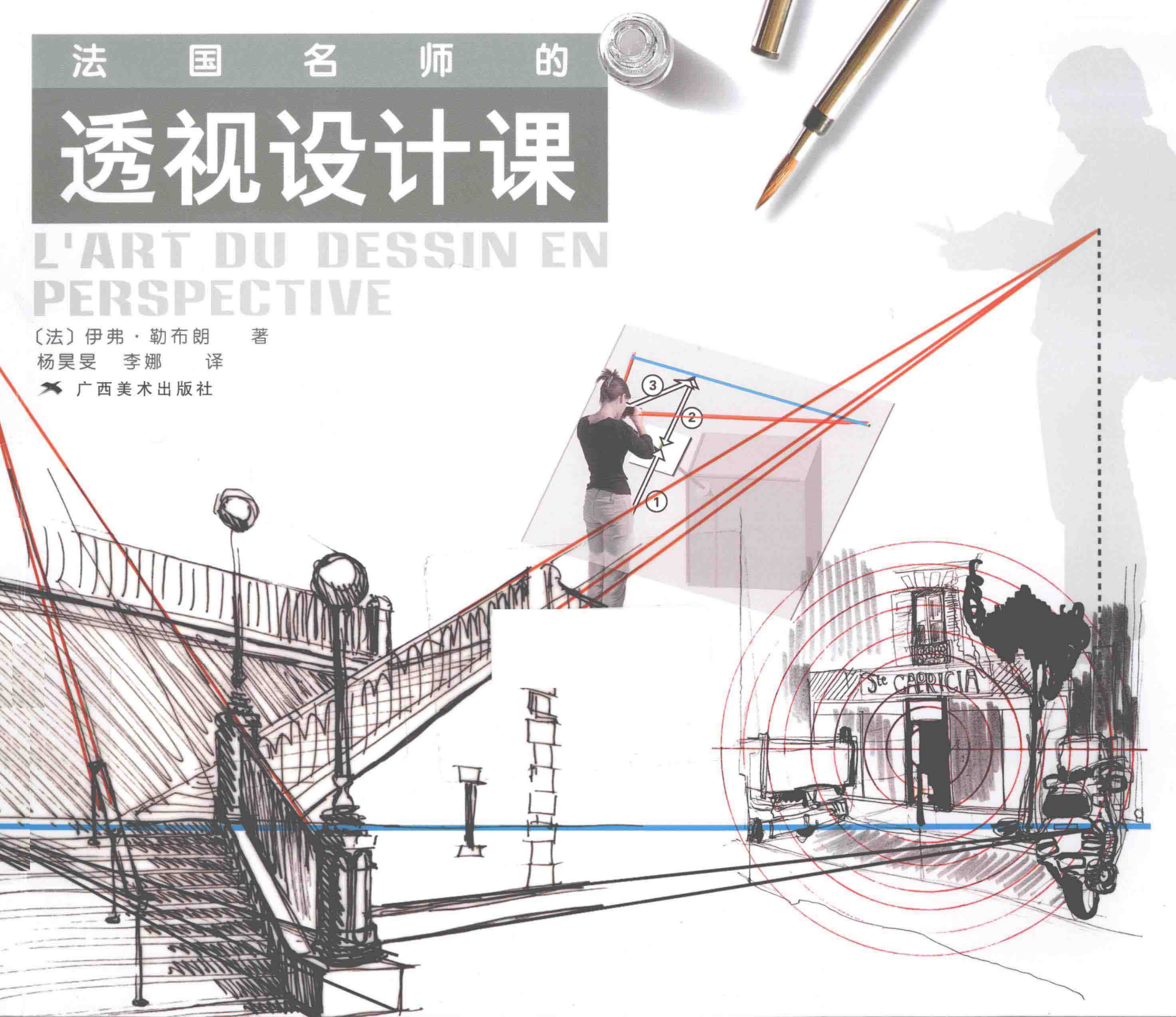
透视设计课

L'ART DU DESSIN EN
PERSPECTIVE

〔法〕伊弗·勒布朗 著

杨昊旻 李娜 译

广西美术出版社

法国名师的透视设计课

〔法〕伊弗·勒布朗 著

杨昊旻 李 娜 译

图书在版编目(CIP)数据

法国名师的透视设计课 / [法]伊弗·勒布朗著; 杨昊旻, 李娜译.
— 南宁: 广西美术出版社, 2015.5
ISBN 978-7-5494-1312-6

I. ①法 II. ①伊 ②杨 ③李 III. ①透视学—教材 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第095791号

本书由法国 FLEURUS EDITIONS 出版有限公司授权广西美术出版社独家出版
原书名: L'art du dessin en perspective
版权所有 侵权必究
合同登记号: 20—2014—010

法国名师的透视设计课

FAGUO MINGSHI DE TOUSHI SHEJI KE

著 者: [法]伊弗·勒布朗
译 者: 杨昊旻 李 娜
图书策划: 覃西娅
责任编辑: 覃西娅 黄冬梅
版权编辑: 谢 赫
封面设计: 秦 鑫 黄冬梅
责任校对: 陈小英 王雪英
审 读: 林柳源
出 版 人: 蓝小星
终 审: 姚震西
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号
邮 编: 530022
网 址: www.gxfinearts.com
制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司
版 次: 2015年6月第1版
印 次: 2015年6月第1次印刷
开 本: 787 mm × 1092 mm 1/12
印 张: 13
书 号: ISBN 978-7-5494-1312-6/J 324
定 价: 69.00元

目录

前言	7	观察的距离	44
引论	8	视角测量	46
透视学的基本测量参数		实际运用	50
观察者和他的视野	12	角度的测算	52
还原我们的视野	16	网格透视图	54
空间透视的要素	18	回转叠合	56
需要遵循的原理	22	需要遵循的原理	58
学生课堂习作	24	学生课堂习作	60
正面透视		水平透视	
观测的条件	28	观测条件	64
消失点	30	观测角度的转动	66
观察角度和视图比例	32	视线的多重朝向	68
需要遵循的原理	36	倾斜角	70
学生课堂习作	38	利用相等距离的旋转和移动	72
观察“45”度		尺度的计算	74
左侧45° 和右侧45°	42	摄影测量法	76
		需要遵循的原理	80

学生课堂习作 82

立体透视

观察条件 86

空间的立体结构 88

消失点的位置 90

消失点之间的协调 96

垂度的概念 98

需要遵循的原理 100

学生课堂习作 102

透视法的选择

绘制小型物体透视图 106

绘制中等尺寸物体透视图及人物透视图 108

绘制室外场景透视图 110

绘制室内空间透视图 112

需要遵循的原理 114

学生课堂习作 116

椭圆形、阴影和反射

椭圆形 120

阴影 122

反射 128

一个立体透视图的绘制范例 132

需要遵循的原理 134

学生课堂习作 136

空间概念

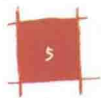
感官迹象 140

绘图者的状态 144

多样的思维模式 146

需要遵循的原理 150

学生课堂习作 152

法国名师的透视设计课

(法) 伊弗·勒布朗 著

杨昊旻 李 娜 译

图书在版编目(CIP)数据

法国名师的透视设计课 / [法] 伊弗·勒布朗著; 杨昊旻, 李娜译.
— 南宁: 广西美术出版社, 2015.5
ISBN 978-7-5494-1312-6

I. ①法 II. ①伊 ②杨 ③李 III. ①透视学—教材 IV. ①J062

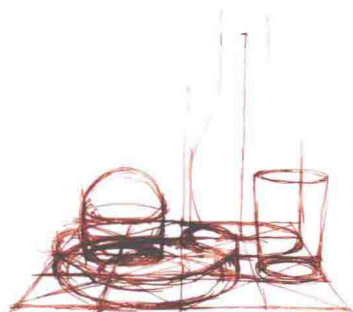
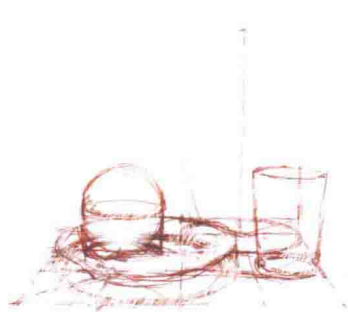
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第095791号

本书由法国 FLEURUS EDITIONS 出版有限公司授权广西美术出版社独家出版
原书名: L'art du dessin en perspective
版权所有 侵权必究
合同登记号: 20—2014—010

法国名师的透视设计课

FAGUO MINGSHI DE TOUSHI SHEJI KE

著 者: [法] 伊弗·勒布朗
译 者: 杨昊旻 李 娜
图书策划: 覃西娅
责任编辑: 覃西娅 黄冬梅
版权编辑: 谢 赫
封面设计: 秦 鑫 黄冬梅
责任校对: 陈小英 王雪英
审 读: 林柳源
出 版 人: 蓝小星
终 审: 姚震西
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号
邮 编: 530022
网 址: www.gxfinearts.com
制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司
版 次: 2015年6月第1版
印 次: 2015年6月第1次印刷
开 本: 787 mm × 1092 mm 1/12
印 张: 13
书 号: ISBN 978-7-5494-1312-6/J 324
定 价: 69.00元

法国名师的透视设计课

(法) 伊弗·勒布朗 著
杨昊旻 李娜 译

目录

前言	7	观察的距离	44
引论	8	视角测量	46
透视学的基本测量参数		实际运用	50
观察者和他的视野	12	角度的测算	52
还原我们的视野	16	网格透视图	54
空间透视的要素	18	回转叠合	56
需要遵循的原理	22	需要遵循的原理	58
学生课堂习作	24	学生课堂习作	60
正面透视		水平透视	
观测的条件	28	观测条件	64
消失点	30	观测角度的转动	66
观察角度和视图比例	32	视线的多重朝向	68
需要遵循的原理	36	倾斜角	70
学生课堂习作	38	利用相等距离的旋转和移动	72
观察“45”度		尺度的计算	74
左侧45° 和右侧45°	42	摄影测量法	76
		需要遵循的原理	80

学生课堂习作 82

立体透视

观察条件 86

空间的立体结构 88

消失点的位置 90

消失点之间的协调 96

垂度的概念 98

需要遵循的原理 100

学生课堂习作 102

透视法的选择

绘制小型物体透视图 106

绘制中等尺寸物体透视图及人物透视图 108

绘制室外场景透视图 110

绘制室内空间透视图 112

需要遵循的原理 114

学生课堂习作 116

椭圆形、阴影和反射

椭圆形 120

阴影 122

反射 128

一个立体透视图的绘制范例 132

需要遵循的原理 134

学生课堂习作 136

空间概念

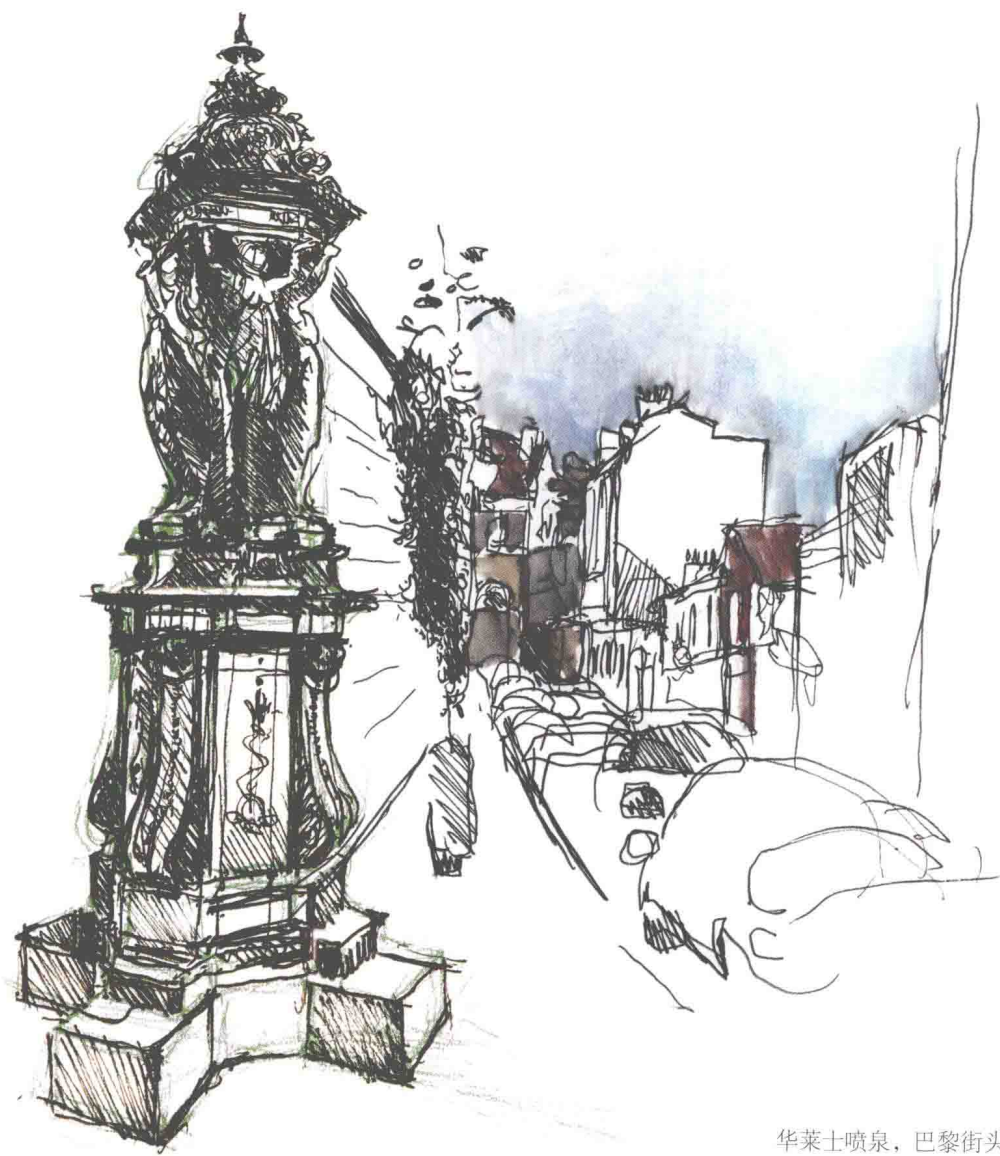
感官迹象 140

绘图者的状态 144

多样的思维模式 146

需要遵循的原理 150

学生课堂习作 152

华莱士喷泉，巴黎街头

前言

从文艺复兴开始，古典透视理论在众多西方博学之士的不断尝试和积累下渐渐形成，其中画家和工程师的贡献是最大的，他们从不同的角度诠释了透视：工程师是以基础几何学的图示来解释透视问题，而画家则尝试将自己眼中所看到的现实场景中的透视关系和空间关系描绘在画布上。这两种观点相互印证，使透视理论日趋完善。其中一个典型的例证，就是在17世纪，法国版画家阿帕姆波斯于1647年出版的著作《运用德扎格的透视法的一般讲解》。书中提到，当时绘图者在实际绘制过程中遇到很多困难，如果不运用透视理论和精确的计算很难准确地绘制。阿帕姆波斯通过自己的著作阐述传播了德扎格的透视法的基本理论。

这种传统的极其严谨的几何透视理论在被运用到各个专业领域后，又被不断地丰富和完善。

作者伊弗·勒布朗对透视理论有着独特的研究角度，他任教于法国一所高等师范学院设计专业的预科班，在教学中他接触了大量不同层次的学生，其中既有已经具备绘画基础的学生，也有绘画初学者。长期的教学工作，为他的研究积累了大量的经验，也总结出了一套科学的绘画教学方法。在此书中，作者的研究目的非常明确，就是为读者提供一种方法，即如何利用透视理论在很短时间内测量、绘制场景、空

间或物品，进而启发读者在绘画中找到一种不一样的有趣的表現方式。

本书内容共分为8个章节，分别从各个角度清晰详尽地为读者阐述了透视绘画的原理和技法。每个章节图文并茂，条理结构清晰。本书的独特性在于引导读者以一种生动富有灵性的方式观察事物，并通过一系列的基础练习来解释和传授如何学会这种“观察角度”……

作者展示了一个空间推理论证，并教会我们将严谨的透视法理论灵活运用，用投影和光线创造出一个生动形象三维的世界。

弗朗索瓦·格勒

法国国家教育部，设计与应用艺术部门督查员

引论

1. 关于透视学

每个人对透视学这门学科都有着各自不同的理解。对于一些缺乏绘画经验的朋友来说，透视学就像一个测量工具，帮助他们在没有熟练掌握绘画技巧的条件下，也能完成基本准确的绘制。而对于那些比较有经验的画家来说，它更是完成绘画作品的可靠支撑。

透视学就是试图将三维的视觉感受绘制在一张纸上的一件“简单”的事情。它利用大量的二维图示、辅助线和串联组合，以二维的图示来表述我们眼中看到、感受到的三维空间，这如同语言是将不同的词汇通过排列组合串联起来，以表述我们的思想一样。透视学是我们对空间意识的一种理解和提取，也是画家快速记录一个场景，进行测算，或是重现一个空间的演绎能力。它在空间的推理和视觉的感知中架起一座桥梁，通过分类信息和解读视角来实现图解的空间，也可以说是一种空间的绘图法。

总而言之，透视学的发展是永无止境的。千百年来众多画家对于准确绘制的方法以及不同观察角度的可能性这两方面进行了不懈的钻研和探寻。积累了大量的经验和理论，造就了今天神奇复杂的透视学理论。对于绘画爱好者来说，了解和掌握透视学的过程，除了学习理论知识，还需要经过长时间、大量的实际训练，最终才能在面对各种复杂场景条件下，自如地利用透视学进行观察、分析，进而从容地掌控画面。

2. 绘画与观察

随着科技的迅猛发展，当今世界已经进入了媒体时代和读图时代，在我们的生活环境里，到处充斥着各种图像信息对我们的视觉轰炸。数码潮流的到来和迅猛发展，一方面是因为在现代生活工作节奏快、高信息量的环境下，催生出对快速记录图像信息的一种内在需求，另一方面数码图像在信息交流中具有可以快捷地表达、有效地吸引以及直观地感受等诸多优势。

今天我们已经习惯利用数码相机，轻松地将大量图像信息“填充”进我们的记忆中，却渐渐地忽略了用自己的眼睛来观察世界，以致让我们大脑中真实储存的图像记忆越来越少，越来越模糊。可以说虽然我们的周边无时无刻不被图像信息包裹着，但这些图像却很难真正地住进我们的记忆里，因此在当下，对绘画观察的训练比以往任何时期都更为重要。

“看”这个行为，对于画家来说，是创作最基本的前提。通过不断地“看”，画家将眼前的事物、景象记录下来，并传输到大脑的记忆库里，经过吸收、理解、转化，以及重新组织和提炼加工等过程，最终将周围环境形象化地呈现在画面当中。可以说画家在作品中呈现出的是他对时间、空间的感知敏锐性，以及个人智慧的表达。

通常“看”好了以后我们就要开始“画”了。“画”这个动作我们可以解读为在特定媒介上留下特定的“痕

迹”。观众在欣赏一幅画的时候，就像是沿着画家留下的“痕迹”在画面当中游弋、寻觅，从而最终理解这幅作品表达的意境和内涵。也可以说画家利用这些“痕迹”实现了和观众在视觉层面的艺术交流。

在透视学的学习过程中，最为关键的是如何获得一种敏锐有效的空间意识。这种意识一旦获得，观察方式随即发生改变，并直接作用于我们的绘画和思考的过程。

当我们站立的时候，双脚将我们的身体和周围的立体空间联系在一起，并且在我们迈步向前的时候，双脚前后交替协调有序地承载着我们身体的重量。而在绘画观察中，我们的双眼就如同两扇“窗口”，大脑透过“窗口”对外部空间的信息进行综合概括。这种对视觉信息综合概

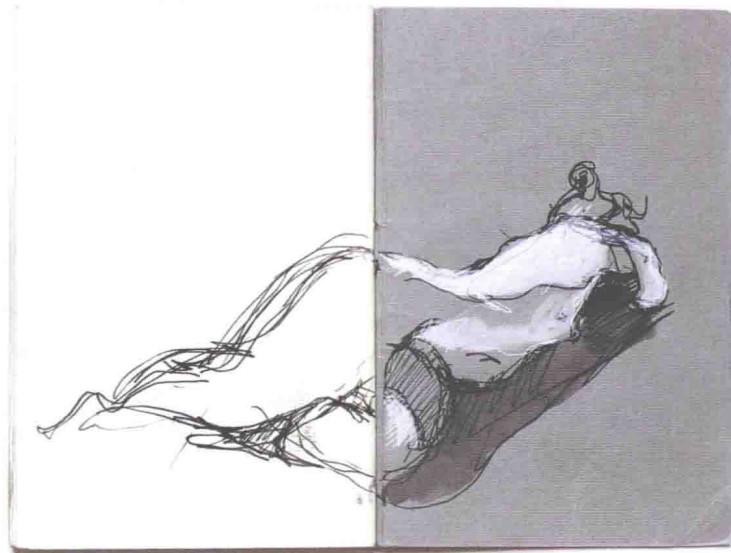
括的能力对画家的绘画起到了主导作用，所以我们的双眼并不仅仅是介于真实的外部空间和画面中虚拟内部空间的一个简单的过渡媒介而已。

绘画透视的训练以空间观察为出发点，以手工绘制作途径，以最终呈现出符合基本视觉规律的画面为目的。要想在画面中构建起让观众信服的虚拟空间，要求画家必须具有清晰的空间概念，精准的视角，正确的观察方式，最后还要掌握将看到的空间信息准确绘制出来的能力。那么到底是什么样的空间概念？怎样的精准视角？如何找到正确的观察方式？怎样训练准确绘制的能力呢？

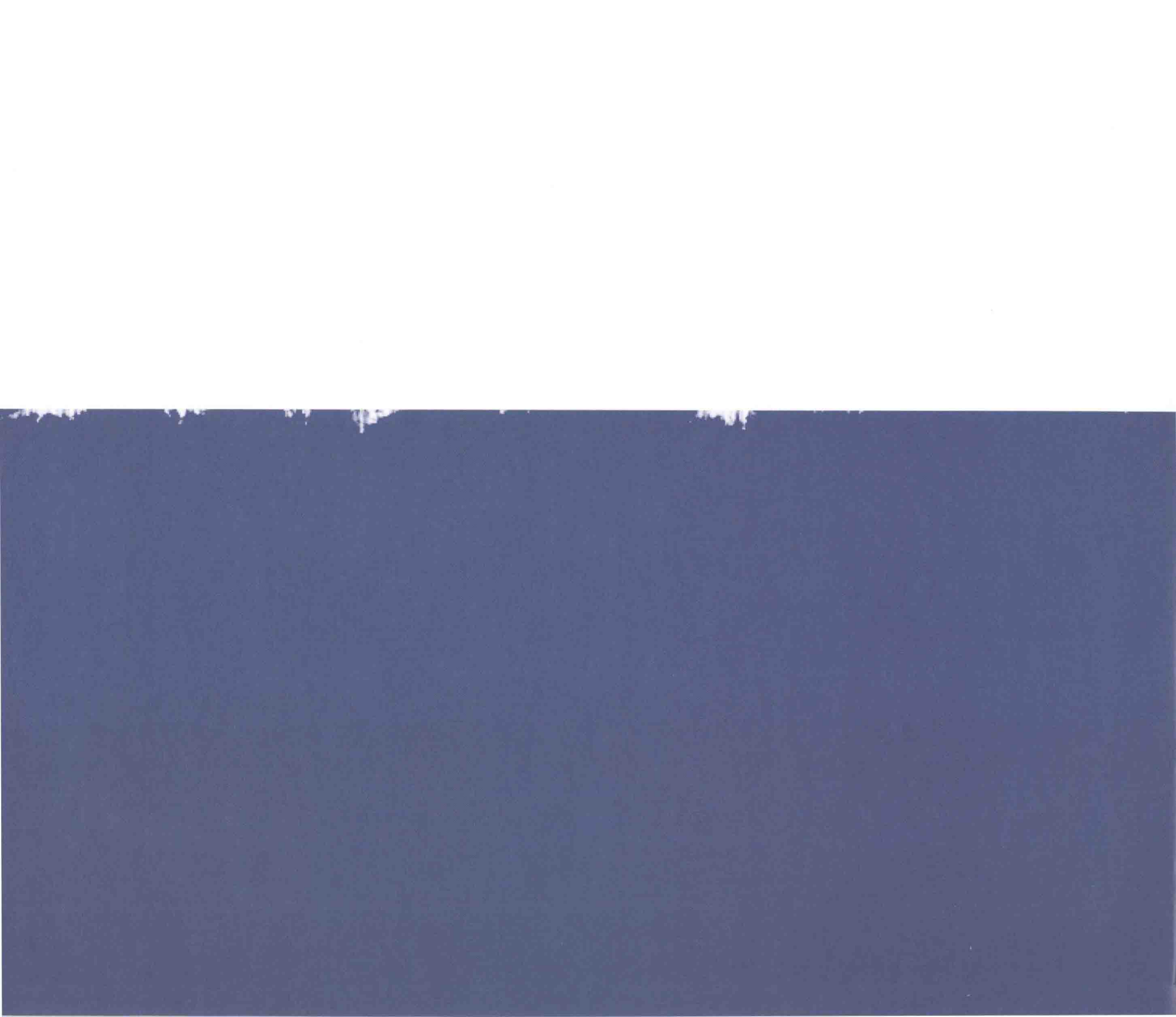
接下来我将向大家展示：如何利用透视学帮助我们找到以上问题的答案。

透视学所做的就是试图将三维的视觉感受绘制在一张纸上这样一件“简单”的事情。它利用大量的二维图示、辅助线和串联组合，以二维的图示来表述我们眼中看到、感受到的三维空间。

速写是一种很有趣的“观察”，它能有效地帮助我们去记忆、去理解。

“看”是一种感官活动，是视线中的事物在大脑中的“演绎”和“投射”。之所以说“演绎”，是因为在这极短的时间内我们看到的景象已在我们的视觉感官系统和大脑中经历了一系列复杂的过程，我们简单称之为利用智力解决问题的过程：当纷乱的图像信息通过眼睛进入我们大脑的时候，被大脑重新排列整理，将抽象的感知信息处理成清晰的空间位置信息，并协调我们的身体做出反应，最终确定一个对自身行动最为有效的参照目标。整个过程高效、快速，各个器官机能行动严谨精密，配合协调一致，这一切就好像在演绎一部经过无数次排练的经典戏剧一般的高度统一化和艺术化。

之所以说“投射”，是因为我们“看”到的景象是视觉系统的外周感觉器官（眼睛）接受外界环境中一定波长范围内的电磁波刺激（看到的景象），经中枢有关部分（大脑）进行编码加工和分析后获得的主观感觉的投射。这些源源不断来自外部环境中的视觉“投射”信息，指引着我们利用视觉透视的能力，支配和掌控自己的身体来适应外部的真实空间。

透视学的基本 测量参数

- 观察者和他的视野
- 还原我们的视野
- 空间透视的要素

观察者和他的视野

透视训练是一种理解空间的方式，其中有两个要素：1.画家对空间的感知力，2.画家本身和他的画面之间的关系。理解这些要素除了对画面效果非常重要，对画家本身也同样重要，因为在利用透视学理论绘画的同时也是画家学习、理解如何在画面中表现真实的空间的过程。

一种恰如其分的空间感

我们常说的“视野”是指人的眼球在固定不动的情况下，眼睛观看正前方景物时所能看得见的空间范围。这是我们对“视野”的普遍认知，但是在实际生活中，我们的视野范围是可以根据我们视线的移动而相应改变的。

比方说当我们坐在公共汽车上，正专心阅读着报纸上的某篇文章，这时候我们仍然可以通过眼角的余光感受到车窗外的景色在不停地变换，以及坐在我们周围的其他乘客的举动，尽管这些窗外景物的具体形状，或是坐在周围的乘客眼珠的颜色等细节我们无法准确地辨认出来。也就是说，当我们在阅读的时候，视觉透视帮助我们的大脑判断出周围的空间感受，以便让我们的身体选择最适合的姿态（眼睛和报纸之间的距离、头低下的幅度、身体的坐姿，等等），在看清目标的同时也保证了在一定范围内，身体对周围环境空间的感知力，这就是所说的空间感。

我们可以画任何出现在我们视野里的事物，但前提是我们必须弄清楚视觉器官在我们观察事物的时候是怎样发挥作用的。

视觉的形成

图像信息进入眼睛后，首先通过角膜，然后分别透过瞳孔、晶状体和玻璃体，最后，图像信息到达眼睛的感光组织视

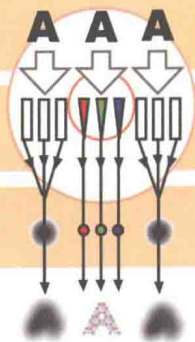
视锥细胞和视杆细胞

外部图像投射

视网膜（横切面）

视觉神经

大脑

上图为视觉信息从视网膜传输到大脑的过程，位于图示中间处的彩色符号表示为视锥细胞，位于图示两侧的黑白符号表示为视杆细胞。

网膜。我们的视网膜（位于眼球壁的内层，是一层透明的薄膜）由两种光感受细胞组成：

1. 视锥细胞，人类每只眼球的视网膜大约有600万个视锥细胞，多分布在中央黄斑处，周围逐渐减少，树突为锥体形，因此被称为视锥细胞，主要功能为感受强光和颜色。

2. 视杆细胞，人类每只眼球的视网膜内约有1.2亿个视杆细胞，其树突呈细杆状，被称为视杆细胞，主要功能为感受弱光。

视锥细胞和视杆细胞以镶嵌的形式分布在视网膜中，其分布是不均匀的，在视网膜的中央凹区，几乎只有视锥细胞。这一区域有很高的空间分辨能力（视锐度，也叫视力）。它还有良好的色觉，这对于视觉最为重要。中央凹处以外区域，两种细胞兼有，离中央凹处越远视杆细胞越多，视锥细胞则越少。在视网膜中，视杆细胞负责昏暗光线下的视物，而视锥细胞则负责处理色彩和细节。这也就是为什么当我们视线聚焦在某一特定事物上时，视线中心位置看到的景象清晰明确，而远离视线中心的景象则相对灰暗模糊。