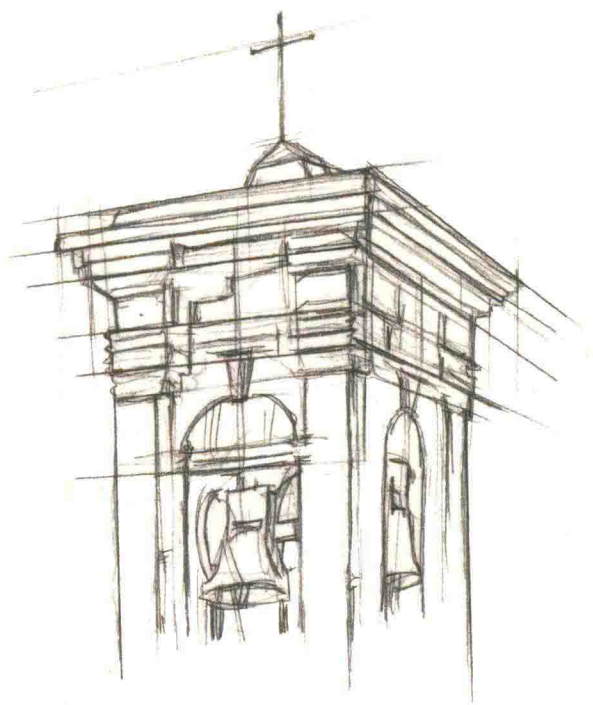
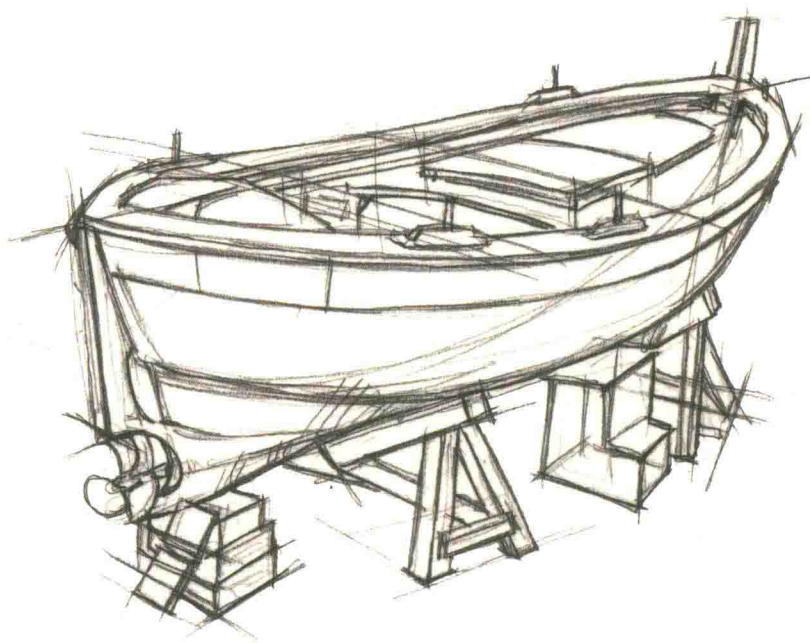

意大利经典素描训练教程

绘画透视基础

快速掌握绘画透视的基本原理和表现技法

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著

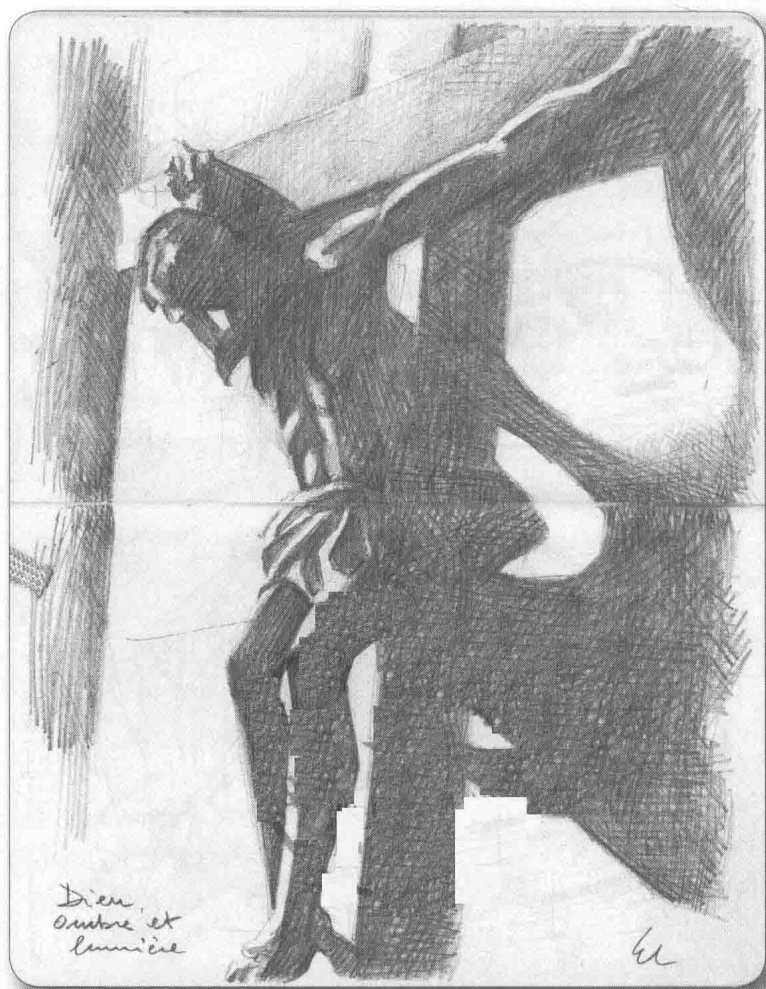
上海人民美術出版社

意大利经典素描训练教程

绘画透视基础

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著

朱露嘉 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画透视基础：意大利经典素描训练教程 / (意) 席瓦尔第著；朱露嘉译. —上海：上海人民美术出版社，2016.6

书名原文：PROSPETTIVA E STRUTTURA

ISBN 978-7-5322-9529-6

I. ①绘… II. ①席… ②朱… III. ①绘画透视—教材②素描技法—教材 IV. ①J206.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第086938号

原版书名：Perspective and Structure

原作者名：Giovanni Civardi

Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 71/73 12-20010 Cornaredo (Milano), Italy, 2009 La Mano e Il Piede

Translation © 2016 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Rights manager: Mimo Xu

本书简体中文版经Il Castello出版社公司授权，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：09-2013-209

绘画透视基础：意大利经典素描训练教程

著 者 【意】乔瓦尼·席瓦尔第

翻 译 朱露嘉

责任编辑 钱吉苓

版权经理 徐 捷

美术设计 叶 鹰 朱世元

封面设计 刘 旻

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 上海铁路印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 4印张

版 次 2016年6月第1版

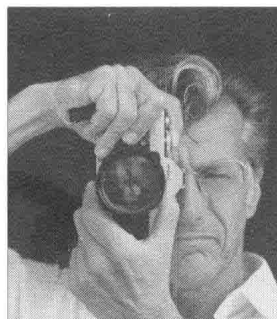
印 次 2016年6月第1次

书 号 ISBN 978-7-5322-9529-6

定 价 24.00元

目录

简介	3
1.准备工作	4
2.空气透视	12
3.线性透视的基本概念和术语	14
4.一点线性透视	18
5.两点线性透视	24
6.三点线性透视	44
7.结构线的使用	50
8.投影	54
9.反影	58

乔瓦尼·席瓦尔第 (Giovanni Guglielmo Civardi)，1947年生于米兰。长期作为职业插画师与雕塑家工作，并投入了数年时间潜心研究艺用人体解剖学。同时，也教授人体结构绘画课程。

长久以来，你一直用双手保护着我、温暖着我……

即使再尖锐的事物，也会逐渐变钝。

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画透视基础：意大利经典素描训练教程 / (意) 席瓦尔第著；朱露嘉译. —上海：上海人民美术出版社，2016.6

书名原文：PROSPETTIVA E STRUTTURA

ISBN 978-7-5322-9529-6

I. ①绘… II. ①席… ②朱… III. ①绘画透视—教材②素描技法—教材 IV. ①J206.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第086938号

原版书名：Perspective and Structure

原作者名：Giovanni Civardi

Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 71/73 12-20010 Cornaredo (Milano), Italy, 2009 La Mano e Il Piede

Translation © 2016 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Rights manager: Mimo Xu

本书简体中文版经Il Castello出版社公司授权，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：09-2013-209

绘画透视基础：意大利经典素描训练教程

著 者 【意】乔瓦尼·席瓦尔第

翻 译 朱露嘉

责任编辑 钱吉苓

版权经理 徐捷

美术设计 叶鹰 朱世元

封面设计 刘旻

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 上海铁路印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 4印张

版 次 2016年6月第1版

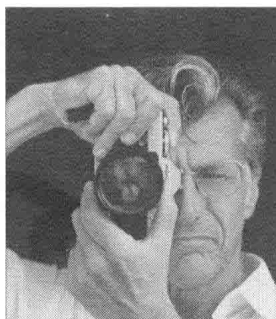
印 次 2016年6月第1次

书 号 ISBN 978-7-5322-9529-6

定 价 24.00元

目录

简介	3
1.准备工作	4
2.空气透视	12
3.线性透视的基本概念和术语	14
4.一点线性透视	18
5.两点线性透视	24
6.三点线性透视	44
7.结构线的使用	50
8.投影	54
9.反影	58

乔瓦尼·席瓦尔第 (Giovanni Guglielmo Civardi), 1947年生于米兰。长期作为职业插画师与雕塑家工作，并投入了数年时间潜心研究艺用人体解剖学。同时，也教授人体结构绘画课程。

长久以来，你一直用双手保护着我、温暖着我……

即使再尖锐的事物，也会逐渐变钝。

意大利经典素描训练教程

绘画透视基础

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著

朱露嘉 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画透视基础：意大利经典素描训练教程 / (意) 席瓦尔第著；朱露嘉译. --上海：上海人民美术出版社，2016.6

书名原文：PROSPETTIVA E STRUTTURA

ISBN 978-7-5322-9529-6

I. ①绘… II. ①席… ②朱… III. ①绘画透视—教材②素描技法—教材 IV. ①J206.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第086938号

原版书名：Perspective and Structure

原作者名：Giovanni Civardi

Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 71/73 12-20010 Cornaredo (Milano), Italy, 2009 La Mano e Il Piede

Translation © 2016 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Rights manager: Mimo Xu

本书简体中文版经Il Castello出版社公司授权，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：09-2013-209

绘画透视基础：意大利经典素描训练教程

著 者 【意】乔瓦尼·席瓦尔第

翻 译 朱露嘉

责任编辑 钱吉苓

版权经理 徐 捷

美术设计 叶 鹰 朱世元

封面设计 刘 旻

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 上海铁路印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 4印张

版 次 2016年6月第1版

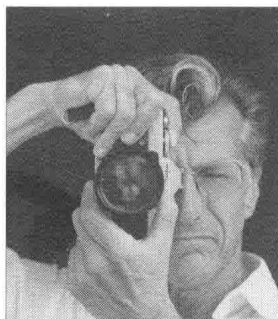
印 次 2016年6月第1次

书 号 ISBN 978-7-5322-9529-6

定 价 24.00元

目录

简介	3
1.准备工作	4
2.空气透视	12
3.线性透视的基本概念和术语	14
4.一点线性透视	18
5.两点线性透视	24
6.三点线性透视	44
7.结构线的使用	50
8.投影	54
9.反影	58

乔瓦尼·席瓦尔第 (Giovanni Guglielmo Civardi), 1947年生于米兰。长期作为职业插画师与雕塑家工作，并投入了数年时间潜心研究艺用人体解剖学。同时，也教授人体结构绘画课程。

长久以来，你一直用双手保护着我、温暖着我……

即使再尖锐的事物，也会逐渐变钝。

简介

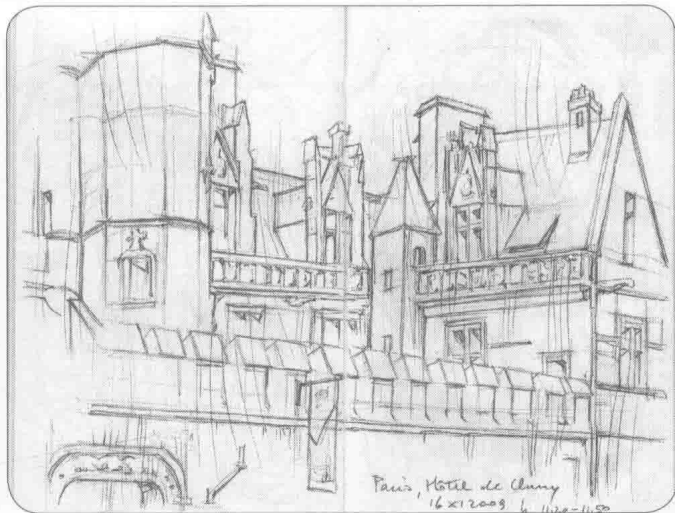
光是看不够的，需要仔细观察！
通过物体的内部形状来表现轮廓。

在各种艺术文化或传统中，有很多不同的透视法可用于在平面上表现空间的深度。线性透视是最常用的一种，其理论雏形源于意大利文艺复兴时期。线性透视并非简单地复制你所看到的事物，而是通过修正使其变得更合理。在此之前，例如在古老的中国和日本文明中，比起光线的处理，透视更注重绘画的“层次性”。透视是一种象征形式，其呈现出来的效果与人们所看到的自然景观有所不同，但是根据其文化背景，人们完全可以理解它。比如，物体和人物的尺寸大小和空间位置无关，而是对应其重要程度或社会地位。有些透视强调实用性，比如建筑、机械、布景设计中所使用的轴测投影及曲线透视等；有些则强调美观性，比如拜占庭艺术以及东正教圣像艺术中所用的反透视法。

近期，随着可自动生成透视的电脑程序的发展，建筑及工业设计工作得到了极大的简化。尽管如此，艺术家们仍需要对各种不同的透视法有基础的理论认识，这样，在描绘风景、物体或者人物时，才能更好地解决空间表现的实际问题。实际上，透视法既适用于实物写生，也适用于在平面设计中表现虚构的物体及环境。透视法能够帮助艺术家精准地描绘出实物的外观，在依据照片临摹物体、人物或环境时检验其准确性，精准地构建出想象中的物体或环境（建筑规划、图解等）。简而言之，艺术家在进行实物写生时，运用基础的透视原理，能达到更好的效果，同时保留作品的表现力和自由度。

在表现透视关系时，设计师需要研究对象的结构，即物体的局部是通过何种方式组合成一个整体的。因此，结构素描旨在表现出物体的确切特征，例如基本块面、分割轴等不可见但可以根据透视推测出来的元素。这种方法通过逐步构建局部与整体布局之间的比例，来表现对象的透视关系。

对于透视和结构的研究，能够帮助你自信流畅地进行绘画。在速写的过程中，无论对象是人造的还是有机的，简单的或是复杂的，都可以通过透视理论进行更好的解读、表达或修正。这并不是使艺术表达变得僵化或者教条化，而是为了让结果变得更加真实、有效。

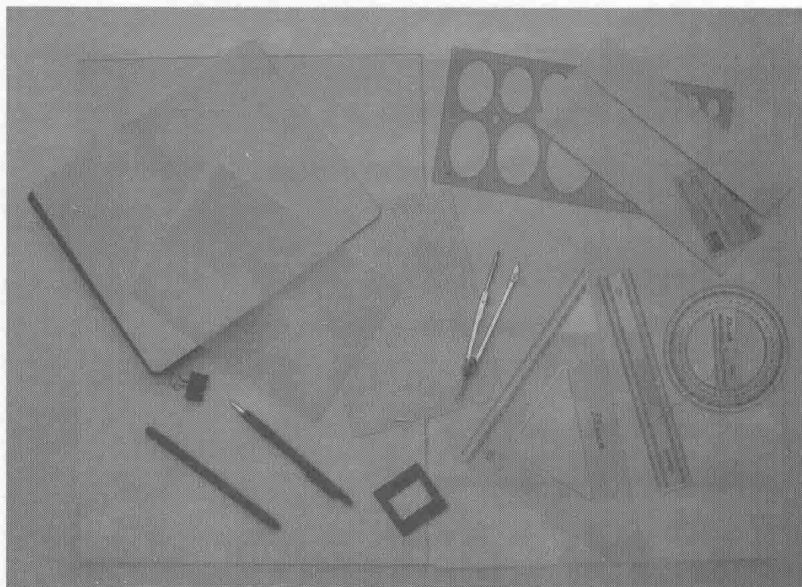

速写簿，纸面铅笔，9×14cm

1.准备工作

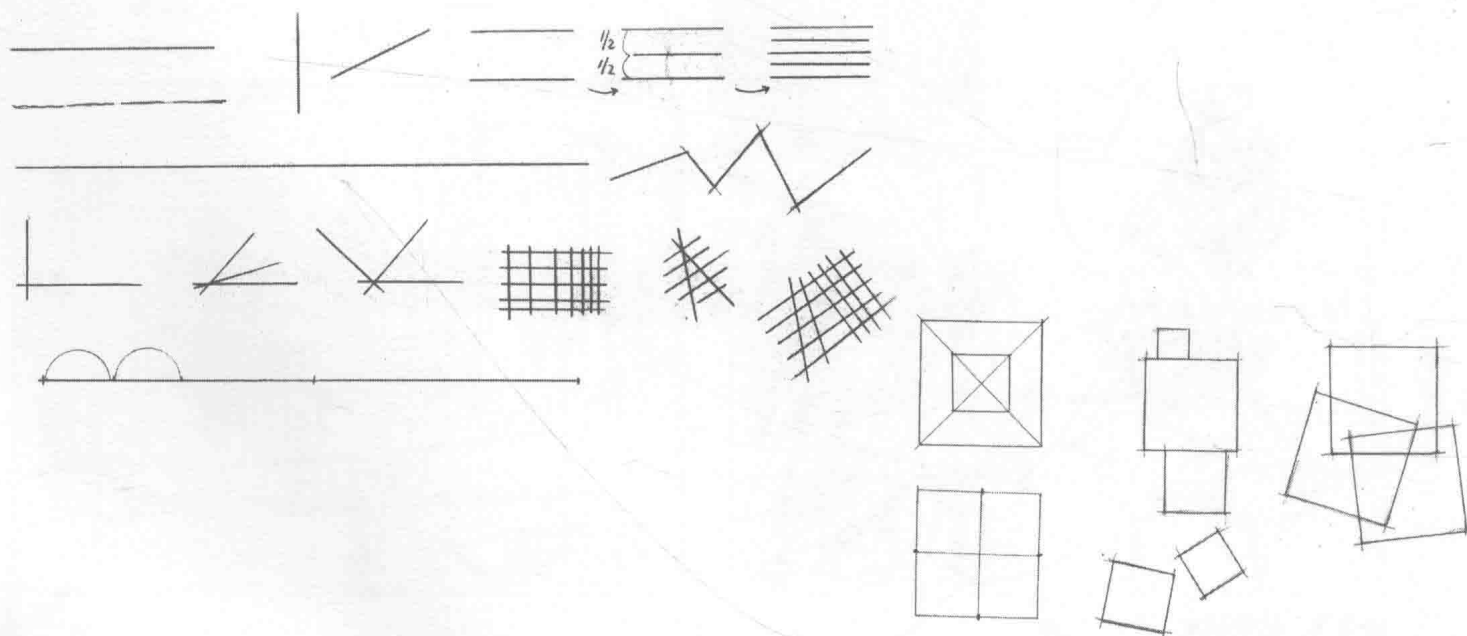
工具

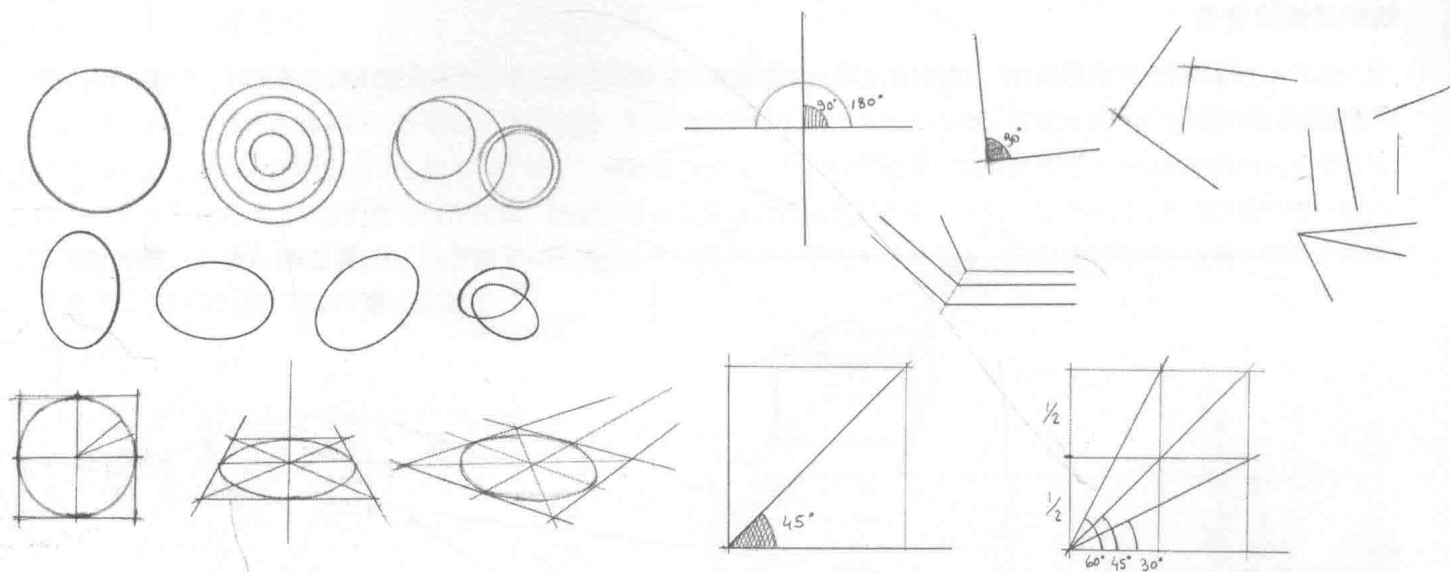
在写生时，对象本身会暗示你使用何种工具和透视方法是最合适的。下图中，我们罗列了一些常用的工具和材料：纸张、速写本、描图纸、夹子、椭圆模板、圆规、直尺、量角器、细头的石墨铅笔（自动铅笔）、矩形空心框架、三角尺（ 90° 和 45° ）。此外，一些日常生活用品有时也可以起到出人意料的作用，比如，信封或到期的信用卡可用于测量和绘制直线或直角。

借助工具或者徒手练习简单的线条

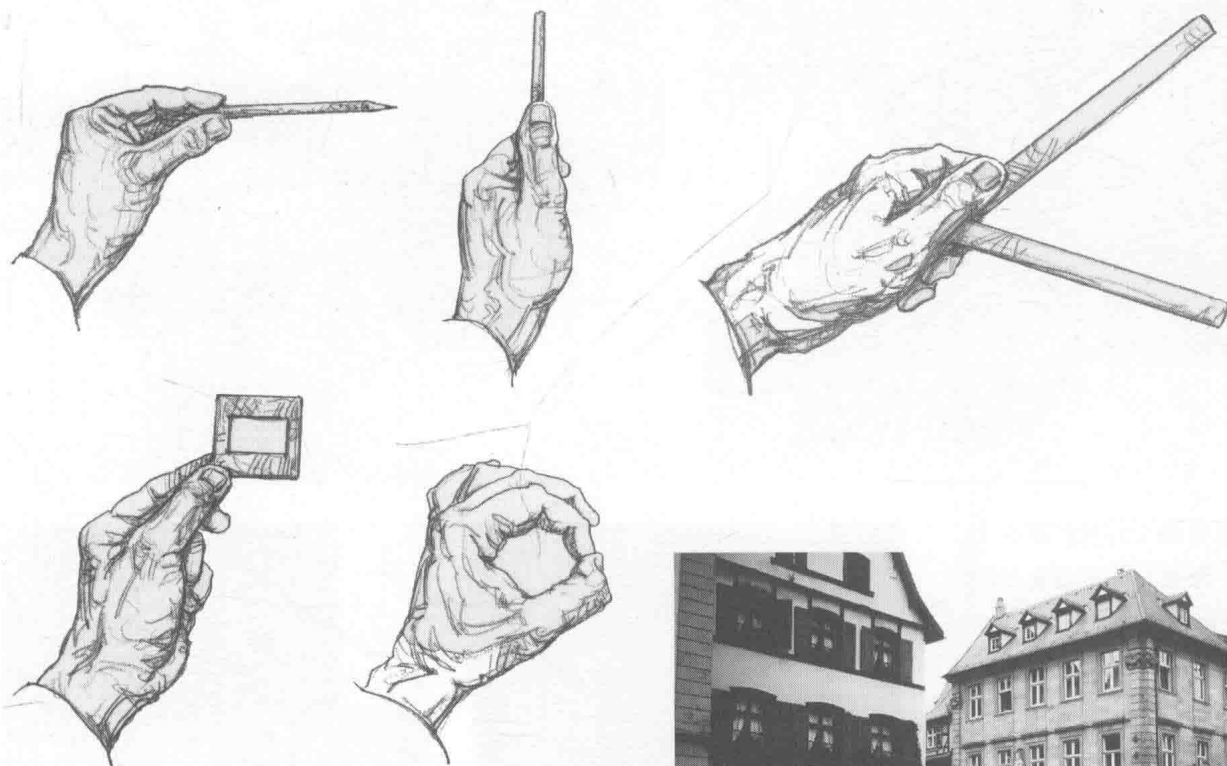
为了避免犹豫或犯错，你必须能够熟练地“目测”出线条的长度和角度，并且准确地勾勒出几何形状（见第35页）。举个例子：哪怕是徒手作画，直线也必须是直线，三角形、圆形或椭圆也必须符合其主要的几何特征。试着徒手或者运用量角器、直尺、三角尺等绘画工具来绘制线条，从而训练眼睛和手部的协调性。练习可以分阶段进行，先借助工具绘画，再徒手复制线条。

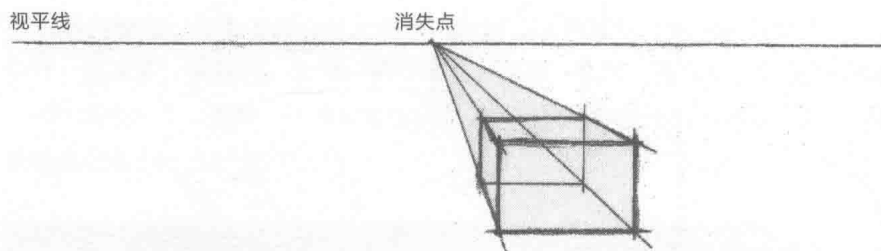
目测角度和边界的方法

通过“目测”来精准地判断物体的主要线条和角度绝非易事，但这在描绘建筑、内景或者其他复杂物体时显得尤为重要。因此，艺术家通常会借助一些简单的工具，比如：用铅笔来测量横向或纵向线条的位置及长度；用小型框架或用手指环成的圈将对象和周边环境隔开，从而更好地确定画面结构；用两根棒子或者手指来测量角度。

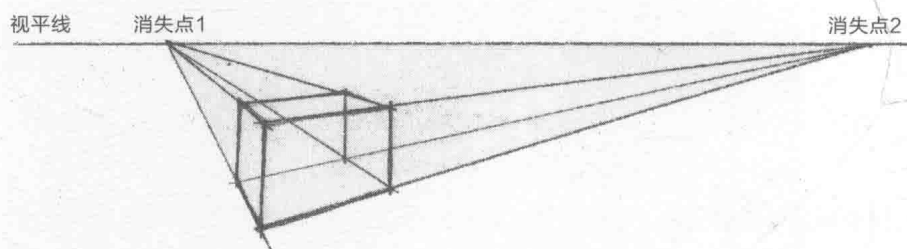

线性透视的分类

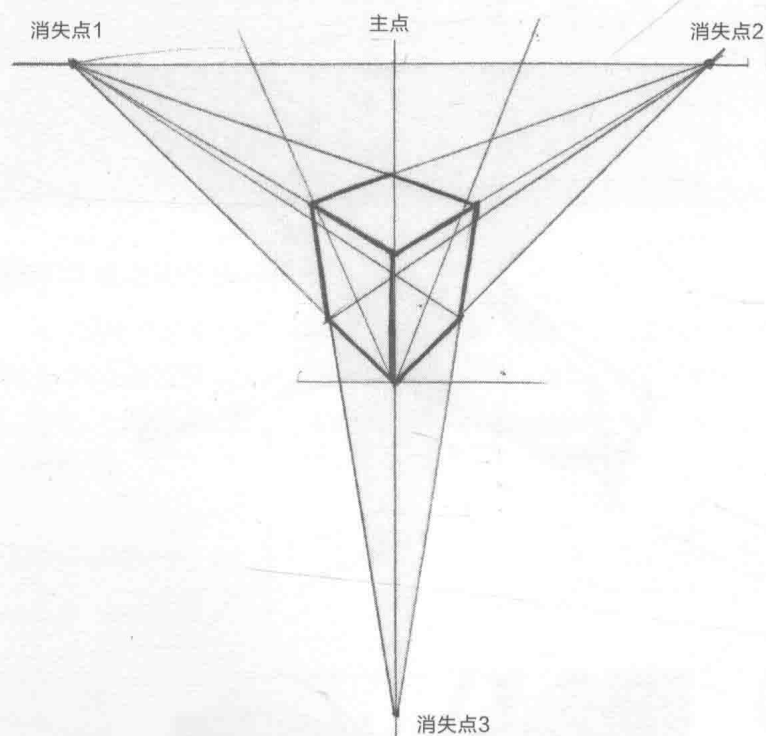
接下来，我们将会介绍艺术创作过程中常用的一些透视法。在观察实物或者构想某个物体时，请花费一些时间来思考哪种透视法是最有效的。

一点透视，有一个消失点（见第18页）。

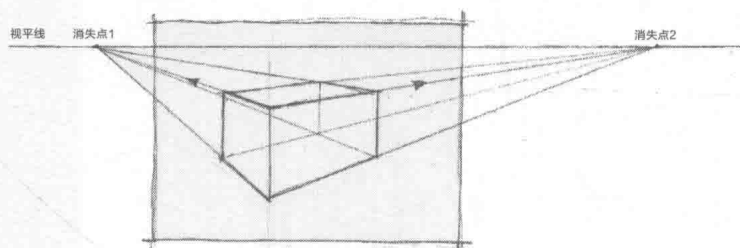
两点透视，有两个消失点（见第24页）。

三点透视，有三个消失点（见第44页）。

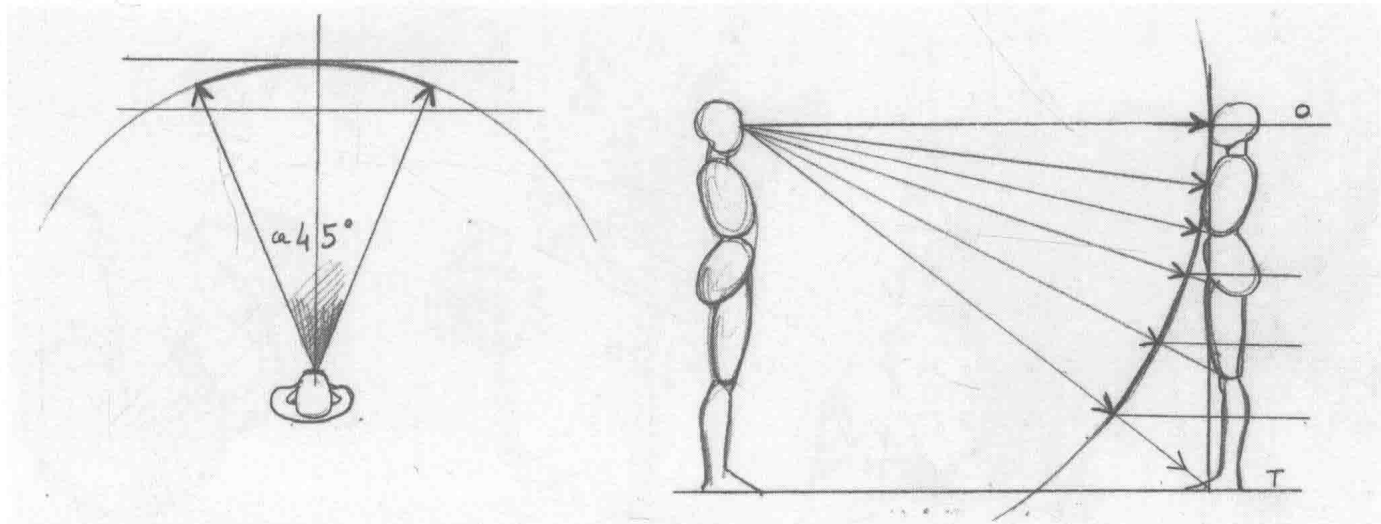
在纸上确定物体的位置

采用线性透视描绘物体时，消失点的选取很重要。消失点总是几乎要超出画纸，或者恰好在画纸边缘附近。有一些小窍门可以帮助你克服这些困难（见第31页）。在写生时，不妨测量一下物体（或物体简化成的几何形体）主体线条间形成的角度，并将物体放置在水平线上，这样就可以大致估算出消失点和水平线的位置了。

照片临摹以及透视变形

线性透视法是一种在平面上表现空间的单目视觉原理，但我们每个人都有两只眼睛。我们的视锥角约为 45° ，这意味着我们只能看到这一视域内的东西。根据自然透视原理，视域内物体的比例不会发生变形，呈现出真实的空间比例。如果视锥角小于 45° ，画面就会变得小而平；如果大于 45° ，画面就会变大，并且按照透视比例发生变形。如果使用的相机不带有特殊镜头或曝光补偿功能，画面的变形程度较低，因为混合的色调会使画面变得柔和。然而，如果将照片作为绘画时唯一的信息来源，透视变形就会加剧。此外，这种效果在建筑或人造物体的照片中也非常明显，但是在诸如脸部、人物、花朵、风景等自然或有机形态的照片中就不那么明显了。

我靠近物体，用普通数码相机的标准镜头拍下了“变形”的照片（图1和1a）。然后，我用弱长焦镜头拍下了“正常”的照片（图2和2a）。其透视变形依然存在，但有所削弱。

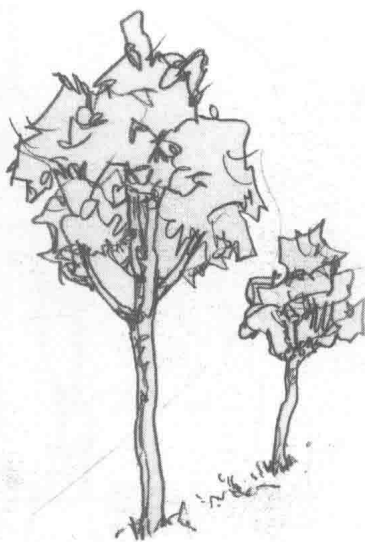
空间深度的塑造

我们所看到的物体往往远近不一，但有一些元素可以帮助我们更好地解读其空间关系。在绘画时运用这些元素，就能够有效地塑造出画面的空间深度。这些元素包括：

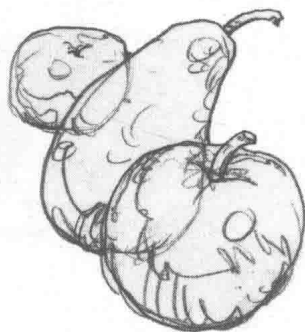
- ◆ 细节——与远处的物体相比，近处的物体细节更加丰富、具体。
- ◆ 尺寸——近大远小。
- ◆ 重叠——近处的物体会遮挡住远处的物体。
- ◆ 色调——近处物体的色调更深。

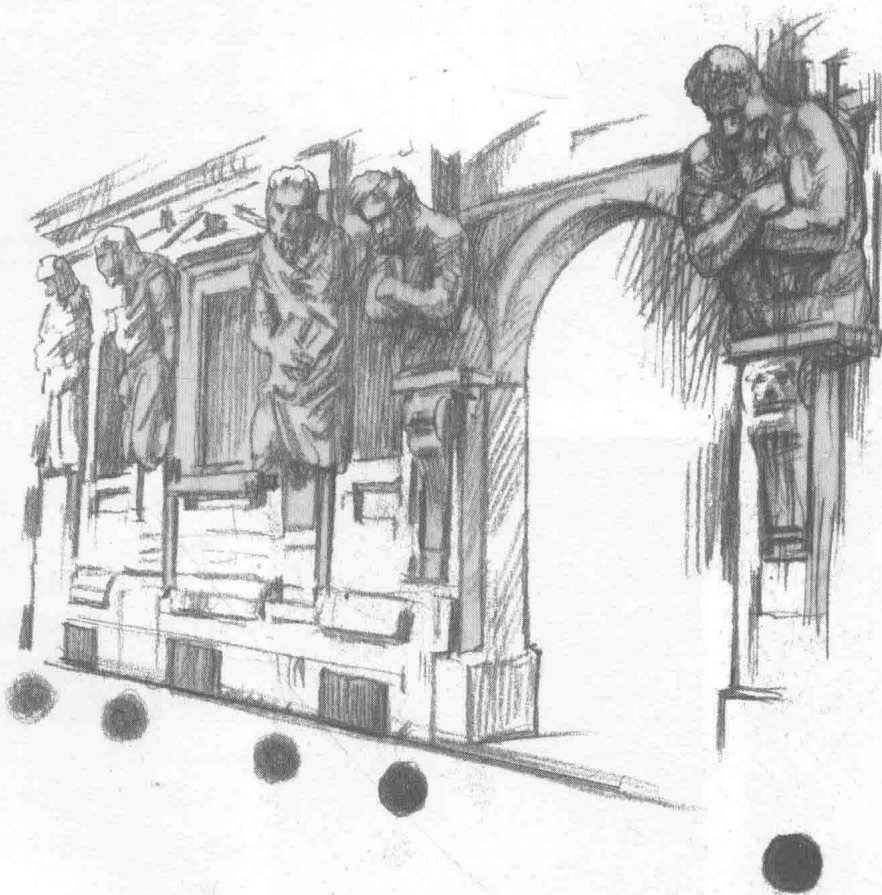
细节

尺寸

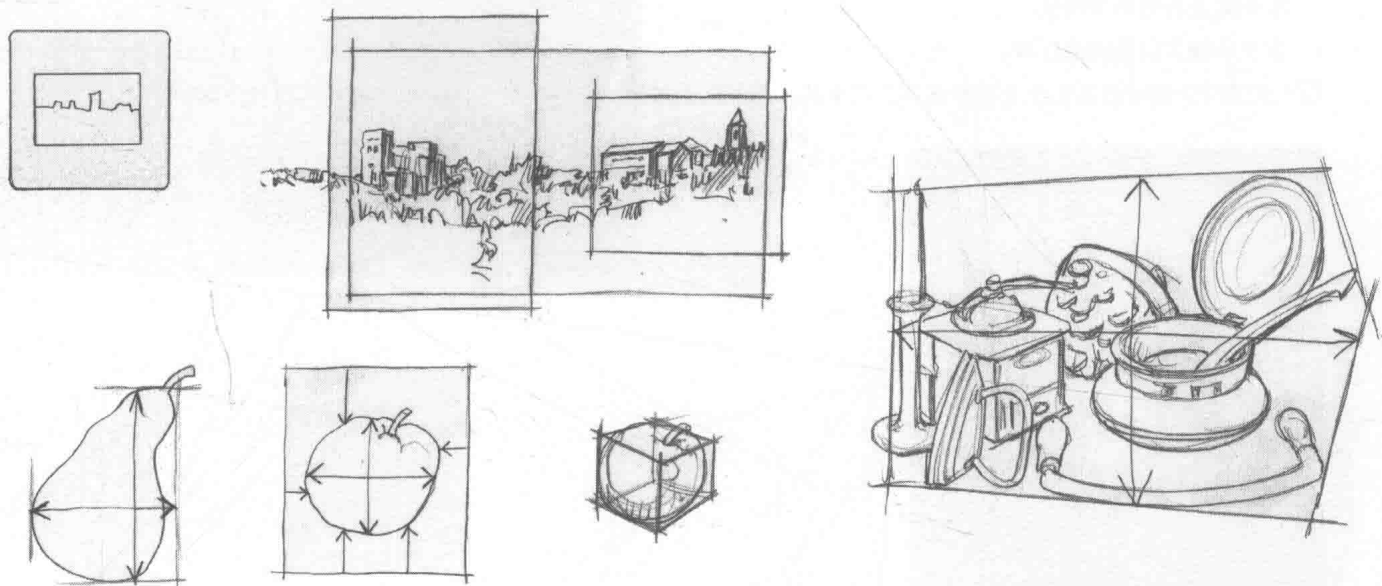
重叠

色调

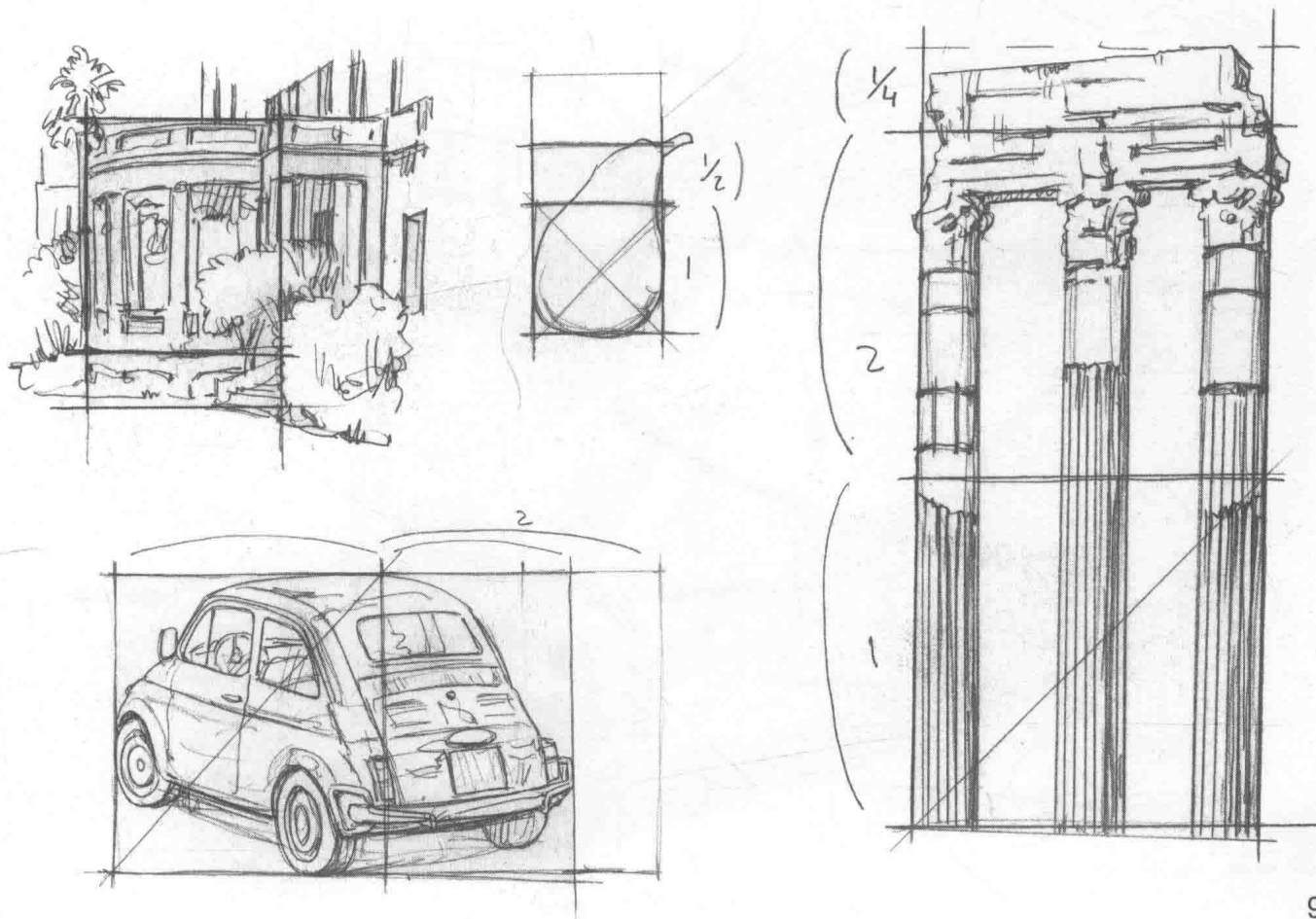
构图

为了更加准确地描绘出画面中的物体，你必须在作画前做一些准备工作，比如，决定你想要将哪些环境和物体呈现在画面上。当然，你还需要确定单个或一组物体的尺寸，或者至少确定它的最大高度和最大宽度。

以正方形作为测量单位

正方形（或正方体）是最基本的几何形态之一，被广泛用于测量复杂物体或建筑物的尺寸和比例。在任何画面和环境 中，正方形都很容易被识别出来，因而非常适合作为测量单位来对物体进行剖析，这可以帮助我们轻松地了解物体的方向和比例。

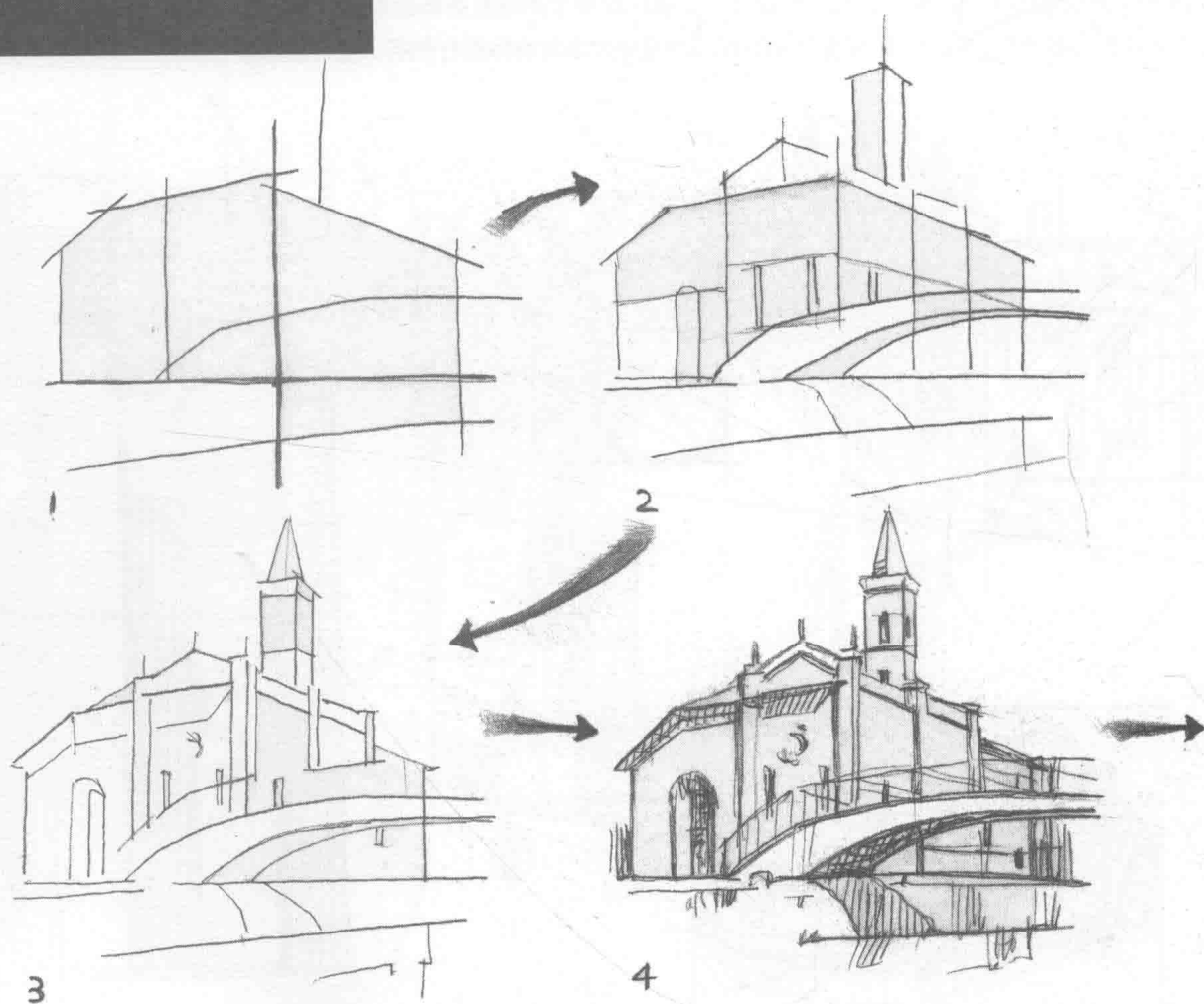

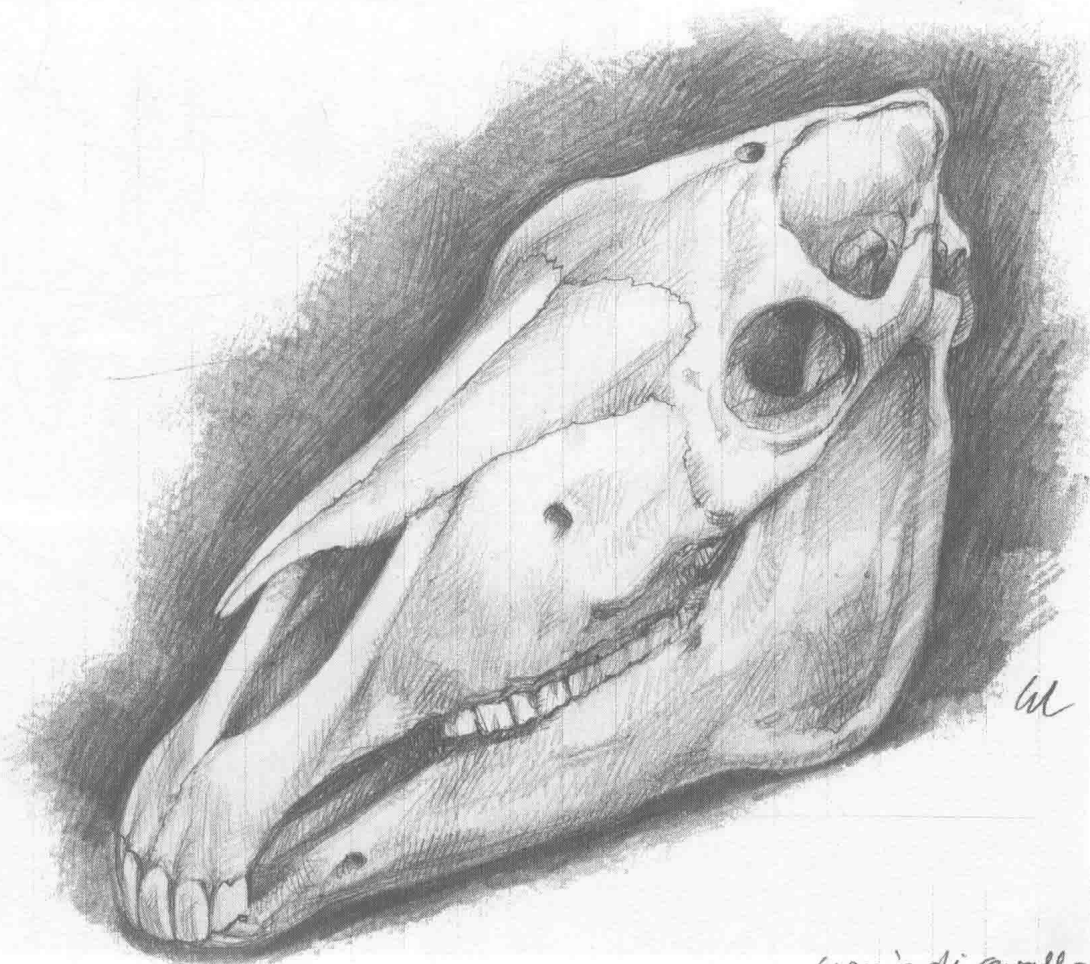
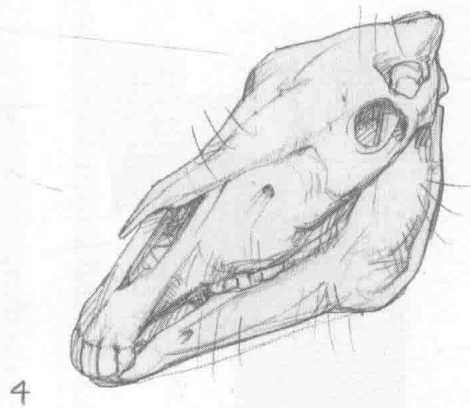
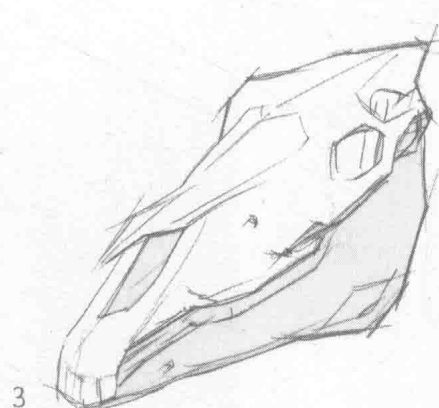
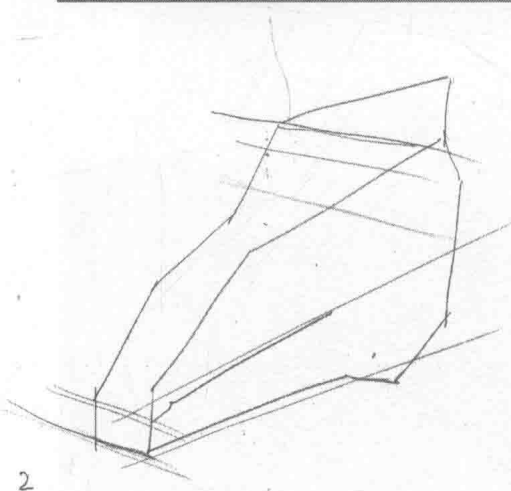
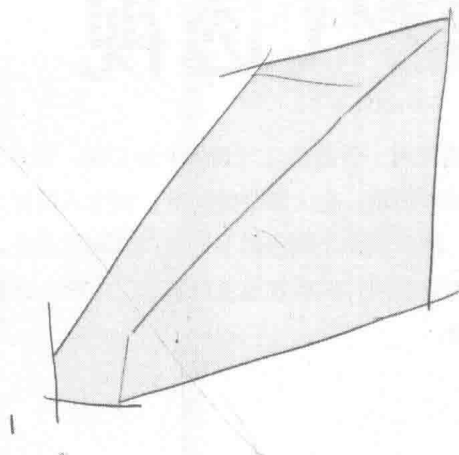
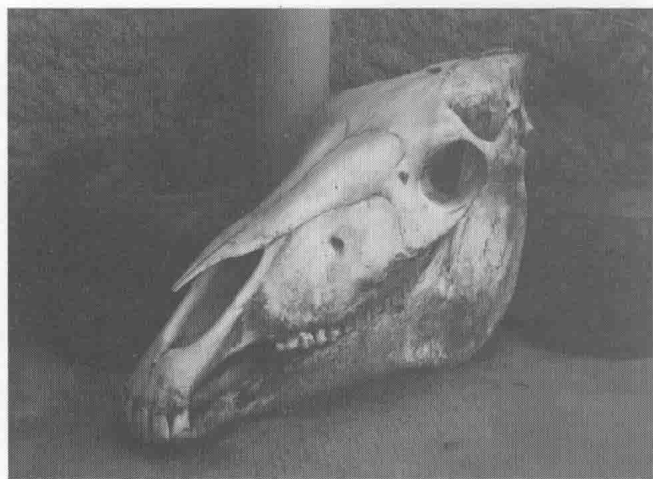
写生的步骤

当你进行写生或者临摹照片时，试着按照下述步骤进行创作吧。

1. 确定横向和纵向的结构线条以及视平线。
2. 标示出最重要的结构形态以及透视线的倾斜角度。
3. 添加最显著的细节特征。
4. 定义小细节以及明暗区域。

接下来的两个例子都是按照上述步骤创作出来的。虽然两者的创作主题不同，但都需要准确的透视分析。

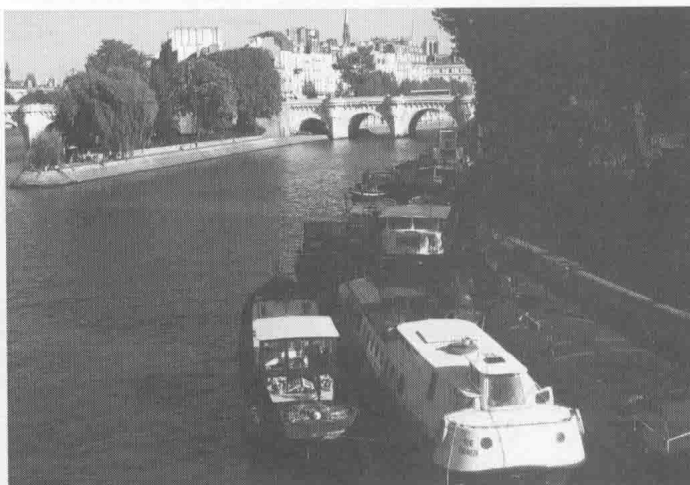
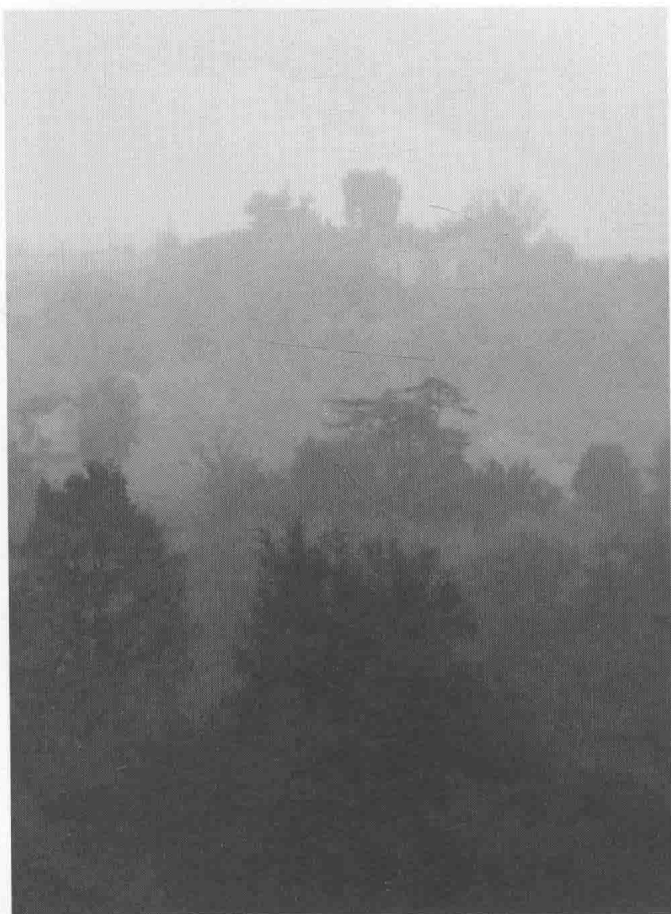
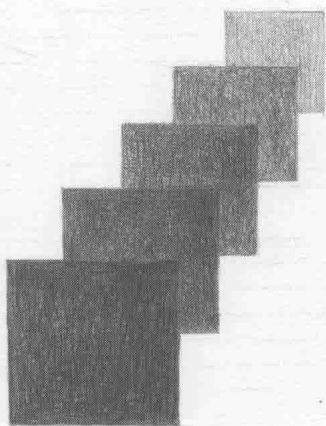

cranio di cavallo ♀

2. 空气透视

处理透视时，营造出空气效果十分关键，因为它可以塑造出画面的景深。这在创作风景画时显得尤为重要，无论是乡村风情还是城市街景。在大部分情况下，线性透视都无法忠实地表达空间。在空气透视法中，距离越远的对象看上去越小，轮廓越模糊，细节越少，颜色越不饱和，色调越清浅。这是由于空气中的灰尘、蒸汽所导致的，对象的距离越远，受到的影响越大。下面这些照片就有效地诠释了这一原理：近景处细节丰富、色调较深，中景处逐渐变得模糊，远景处色调最淡，轮廓线也最模糊。

卡斯泰焦奥特波的山丘
(2010), 速写簿, 纸面铅
笔, 23×18cm

