

视觉设计中的错视

DESIGNING GRAPHIC ILLUSIONS

视觉设计中的错视

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉设计中的错视 / 善本出版有限公司 编著. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5680-4180-5

I. ①视… II. ①善… III. ①视觉艺术—研究 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 274512 号

视觉设计中的错视

Shijue Sheji zhong de Cuoshi

善本出版有限公司 编著

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

策划编辑: 段园园 林诗健

执行编辑: 黄少君

装帧设计: 赖宇杰

责任编辑: 熊纯 曾婉婷

翻译: 曾婉婷

设计指导: 林诗健

责任校对: 曾婉婷

责任监印: 陈挺

印刷: 佛山市华禹彩印有限公司

开本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印张: 16

字数: 128 千字

版次: 2019 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

定价: 268.00 元

投稿热线: 13710226636 (微信号) duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

前言

经历几个世纪的漫长发展,错视已经由最初的自然现象发展成为一个特殊的艺术领域。中世纪的艺术家用错视画出传世名画、建起雄伟宫殿,当代设计师又利用错视欺骗人们的眼球、扭曲人们的认知。相比其他艺术设计形式,独特的错视艺术似乎能够更容易地跨出专业设计师的小圈子,引起大众的兴趣和关注,而且有不少的设计师是被错视艺术吸引而投身于设计行业。

我对错视的热爱可以追溯到我的童年时代。当我第一次参观那不勒斯大教堂时,我被意大利巴洛克时期的画家乔瓦尼·兰弗朗科 (Giovanni Lanfranco, 1582—1647) 所创作的透视壁画《天堂的荣光》(*Gloria del Paradiso*) 震惊了,这幅壁画十分神奇,可以欺骗你的眼睛、感知以及情感,让我意识到原来艺术的形式是很多样的。从那时候起,我便开始了对错视的探索与研究,从罗马大师安德烈·波佐 (Andrea Pozzo, 1642—1709)、意大利帕尔马的科雷乔 (Correggio, 1489—1534)、曼图亚的朱里诺·罗马诺 (Giulio Romano, 1499—1546),到在米兰圣塞特罗教堂留下变形浅浮雕的多纳托·布拉曼特 (Donato Bramante, 1444—1514)。

纵观漫长的艺术历史,有很多艺术家都能够将绘画、雕塑和图形的特征与数学的魅力结合在一起,数十种透视理论让我们有机会去研究和探索迷人的错视世界。无数的艺术家都在他们的创作中融入了这些理论,如意大利建筑师贾科莫·巴罗齐·达·维尼奥拉 (Giacomo Barozzi da Vignola, 1507—1573)、德国画家阿尔布雷希特·丢勒 (Albrecht Dürer, 1471—1528)、意大利画家兼建筑师西格里 (Cigoli, 1559—1613)、意大利文艺复兴时期的雕塑家文森佐·但迪 (Vincenzo Danti, 1530—1576) 以及荷兰知名的图形艺术家 M.C. 埃舍尔 (M. C. Escher, 1898—1972) 等。如今,作为现代艺术家,我们不再局限于传统古典的艺术手段,而是把目光转向了多种的创作方式,包括使用透镜、相机和现代技术等,以帮助我们加快创建各种视觉错觉的复杂过程。

我对街头艺术的热爱已经延续 25 年了,最初街头艺术只是在几小时内用粉笔在路上绘制简单的画作。但是,随着变形透视的发展以及公众对街头艺术的互动与参与度的深入,如今街头艺术更像是一部充满各种特效的科幻电影。从画纸上的草图到墙壁和街道上的艺术作品,错视可以不受任何限制,以任何形式出现在任何地方。在艺术创作的过程中,我们需要关注的一个方面是如何把绘画与真实环境融为一体。场景中的灯光、纹理、阴影和颜色等都可以是创作过程中每个步骤的指导因素,它们中的每一项都与主体本身的颜色、形状和光线密切相关。只要忽略了其中一点,错视作品就会失去它的魅力与生机。得益于多年的技术发展,近年来错视的人气呈指数增长,如今已渗透到各个艺术领域。无数的设计师尝试通过错视开阔人们的视野,挑战视觉,将不可能变为可能。

我很感谢出版商让我成为参与本书出版的艺术家之一。多年来,我曾参与过几本类似主题的杂志和书籍的出版,但这是我见过的关于视觉错觉最完整、最系统的书籍,它是业内人士或爱好者们学习和研究错视的绝佳工具。

Cuboliquido

Cuboliquido 是一名来自意大利的 3D 街头画家,是第一位将实验经验与变形 3D 艺术、动画视频与全景投影相结合的艺术家的艺术家。他曾获得 2017 年迪拜 3D 画布艺术节一等奖。一些全球知名公司和机构曾委托 Cuboliquido 创作 3D 街头画,包括迪士尼、环球电影、华纳兄弟娱乐公司、亚马逊、可口可乐、三星、联合利华、2015 年米兰世博会、蒂芙尼珠宝公司等。

目录

错视

8/21

错视创造

22/37

错视创作手册

38/253

索引

254/255

视觉设计中的错视

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉设计中的错视 / 善本出版有限公司 编著. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5680-4180-5

I. ①视… II. ①善… III. ①视觉艺术—研究 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 274512 号

视觉设计中的错视

Shijue Sheji zhong de Cuoshi

善本出版有限公司 编著

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

策划编辑: 段园园 林诗健

执行编辑: 黄少君

装帧设计: 赖宇杰

责任编辑: 熊纯 曾婉婷

翻译: 曾婉婷

设计指导: 林诗健

责任校对: 曾婉婷

责任监印: 陈挺

印刷: 佛山市华禹彩印有限公司

开本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印张: 16

字数: 128 千字

版次: 2019 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

定价: 268.00 元

投稿热线: 13710226636 (微信号) duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

前言

经历几个世纪的漫长发展,错视已经由最初的自然现象发展成为一个特殊的艺术领域。中世纪的艺术家用错视画出传世名画、建起雄伟宫殿,当代设计师又利用错视欺骗人们的眼球、扭曲人们的认知。相比其他艺术设计形式,独特的错视艺术似乎能够更容易地跨出专业设计师的小圈子,引起大众的兴趣和关注,而且有不少的设计师是被错视艺术吸引而投身于设计行业。

我对错视的热爱可以追溯到我的童年时代。当我第一次参观那不勒斯大教堂时,我被意大利巴洛克时期的画家乔瓦尼·兰弗朗科(Giovanni Lanfranco, 1582—1647)所创作的透视壁画《天堂的荣光》(*Gloria del Paradiso*)震惊了,这幅壁画十分神奇,可以欺骗你的眼睛、感知以及情感,让我意识到原来艺术的形式是很多样的。从那时候起,我便开始了对错视的探索与研究,从罗马大师安德烈·波佐(Andrea Pozzo, 1642—1709)、意大利帕尔马的科雷乔(Correggio, 1489—1534)、曼图亚的朱里诺·罗马诺(Giulio Romano, 1499—1546),到在米兰圣塞特罗教堂留下变形浅浮雕的多纳托·布拉曼特(Donato Bramante, 1444—1514)。

纵观漫长的艺术历史,有很多艺术家都能够将绘画、雕塑和图形的特征与数学的魅力结合在一起,数十种透视理论让我们有机会去研究和探索迷人的错视世界。无数的艺术家都在他们的创作中融入了这些理论,如意大利建筑师贾科莫·巴罗齐·达·维尼奥拉(Giacomo Barozzi da Vignola, 1507—1573)、德国画家阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer, 1471—1528)、意大利画家兼建筑师西格里(Cigoli, 1559—1613)、意大利文艺复兴时期的雕塑家文森佐·但迪(Vincenzo Danti, 1530—1576)以及荷兰知名的图形艺术家M.C.埃舍尔(M. C. Escher, 1898—1972)等。如今,作为现代艺术家,我们不再局限于传统古典的艺术手段,而是把目光转向了多种的创作方式,包括使用透镜、相机和现代技术等,以帮助我们加快创建各种视觉错觉的复杂过程。

我对街头艺术的热爱已经延续 25 年了,最初街头艺术只是在几小时内用粉笔在路上绘制简单的画作。但是,随着变形透视的发展以及公众对街头艺术的互动与参与度的深入,如今街头艺术更像是一部充满各种特效的科幻电影。从画纸上的草图到墙壁和街道上的艺术作品,错视可以不受任何限制,以任何形式出现在任何地方。在艺术创作的过程中,我们需要关注的一个方面是如何把绘画与真实环境融为一体。场景中的灯光、纹理、阴影和颜色等都可以是创作过程中每个步骤的指导因素,它们中的每一项都与主体本身的颜色、形状和光线密切相关。只要忽略了其中一点,错视作品就会失去它的魅力与生机。得益于多年的技术发展,近年来错视的人气呈指数增长,如今已渗透到各个艺术领域。无数的设计师尝试通过错视开阔人们的视野,挑战视觉,将不可能变为可能。

我很感谢出版商让我成为参与本书出版的艺术家之一。多年来,我曾参与过几本类似主题的杂志和书籍的出版,但这是我见过的关于视觉错觉最完整、最系统的书籍,它是业内人士或爱好者们学习和研究错视的绝佳工具。

Cuboliquido

Cuboliquido 是一名来自意大利的 3D 街头画家,是第一位将实验经验与变形 3D 艺术、动画视频与全景投影相结合 的艺术家。他曾获得 2017 年迪拜 3D 画布艺术节一等奖。一些全球知名公司和机构曾委托 Cuboliquido 创作 3D 街头画,包括迪士尼、环球电影、华纳兄弟娱乐公司、亚马逊、可口可乐、三星、联合利华、2015 年米兰世博会、蒂芙尼珠宝公司等。

目录

错视

8/21

错视创造

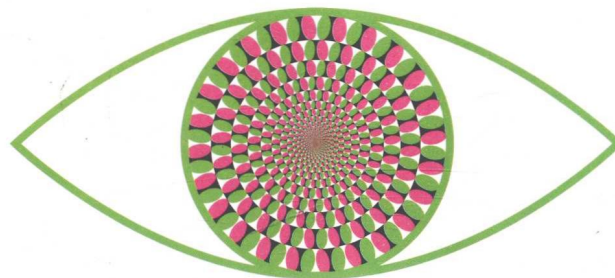
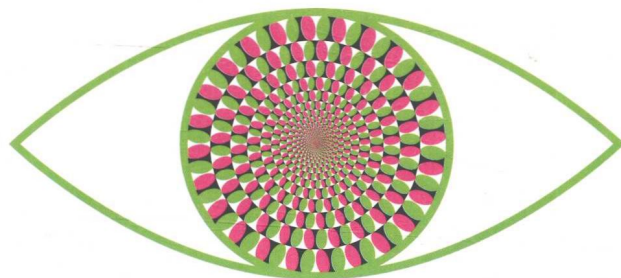
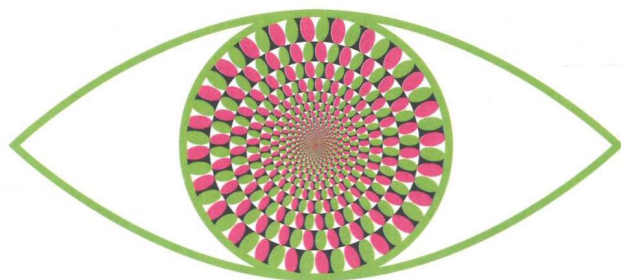
22/37

错视创作手册

38/253

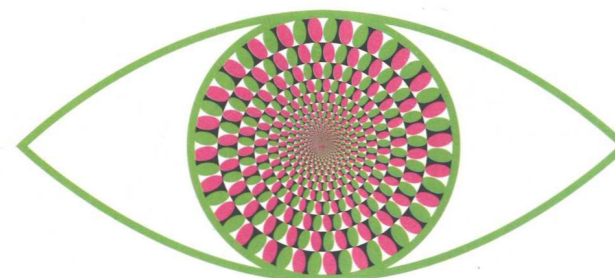
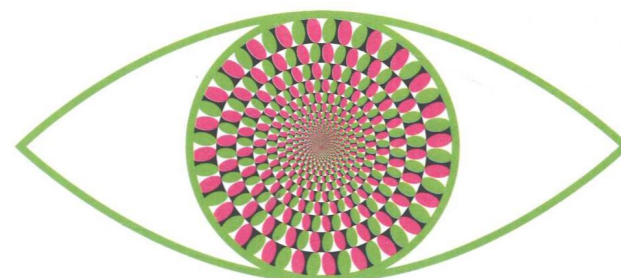
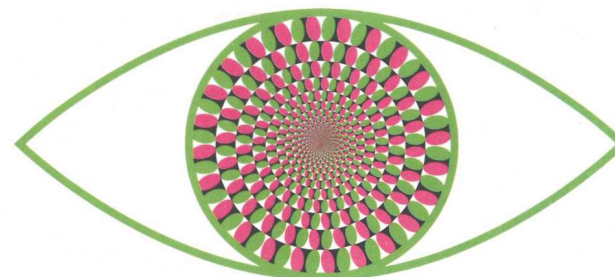
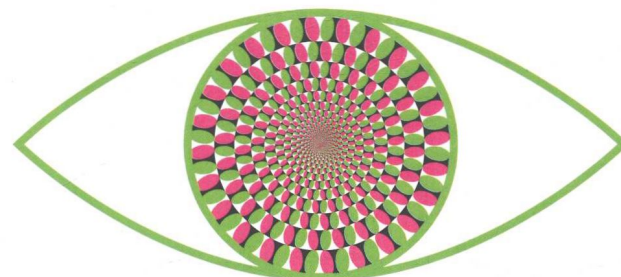
索引

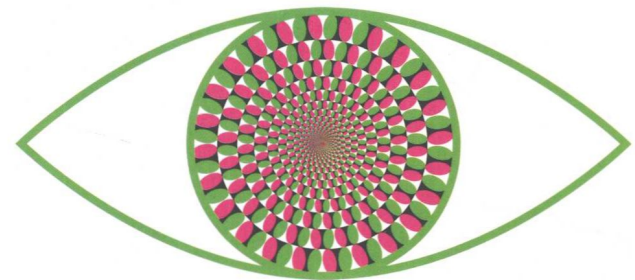
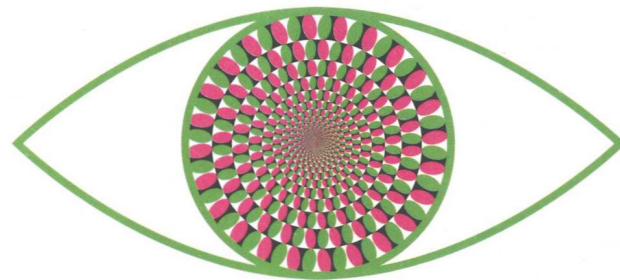
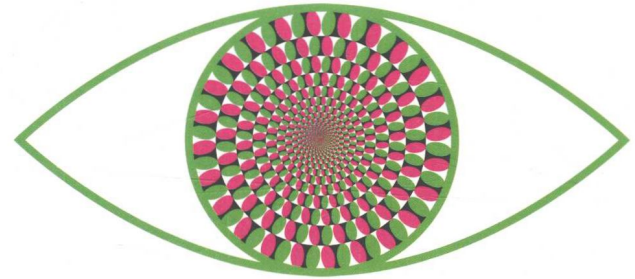
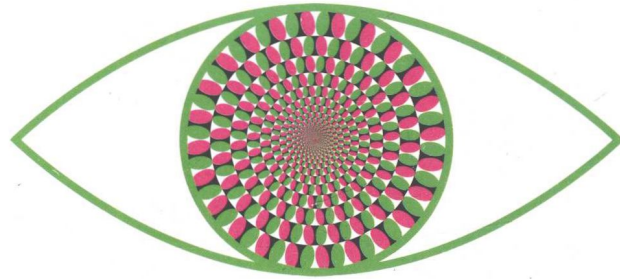
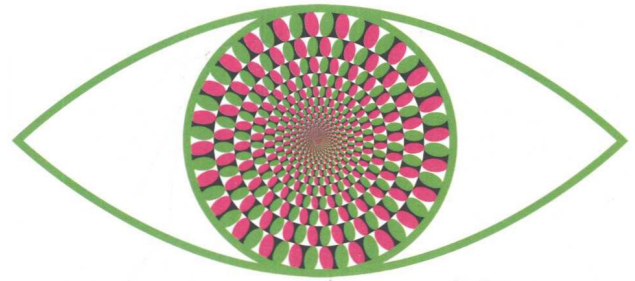
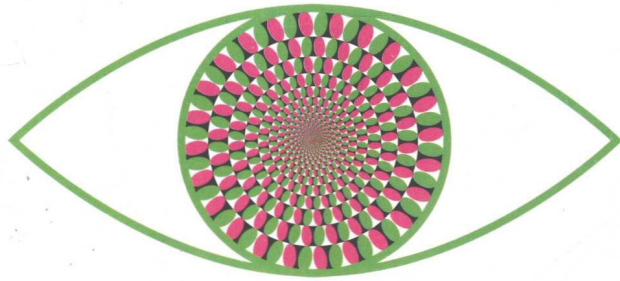
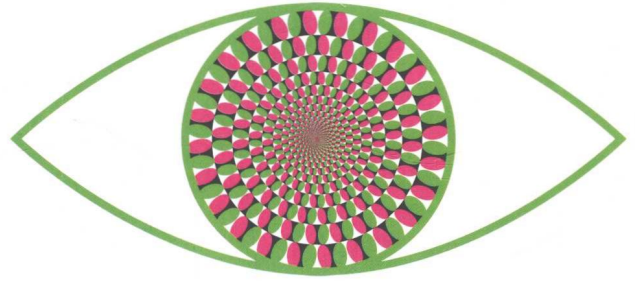
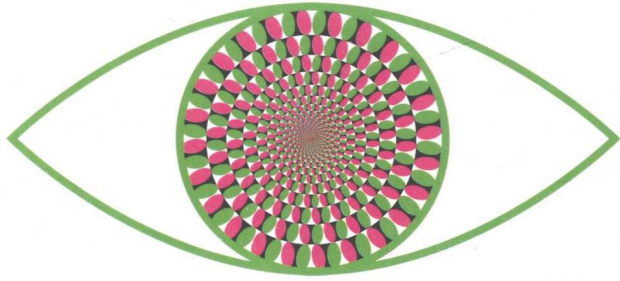
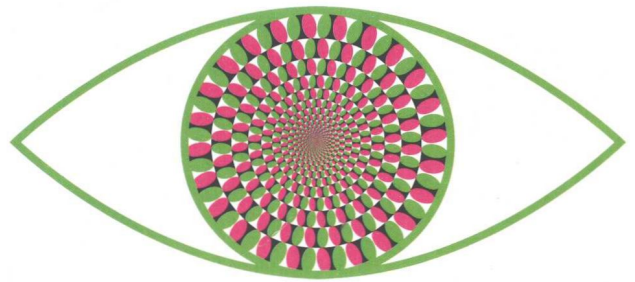
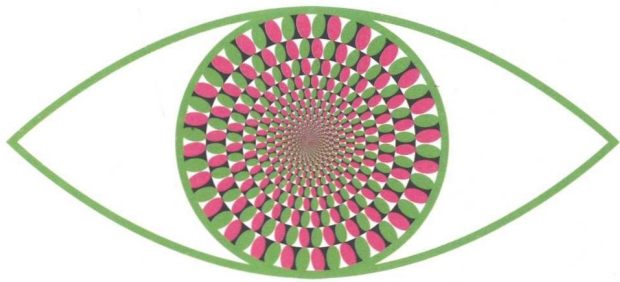
254/255

错视

从海市蜃楼、运动模糊到透视建筑、超现实绘画,错视已经在我们身边存在成千上万年了。可是从发现错视到学会在艺术创作中使用它却花费了人类不少的时间。这段奇妙的历史可以追溯到远古时期……

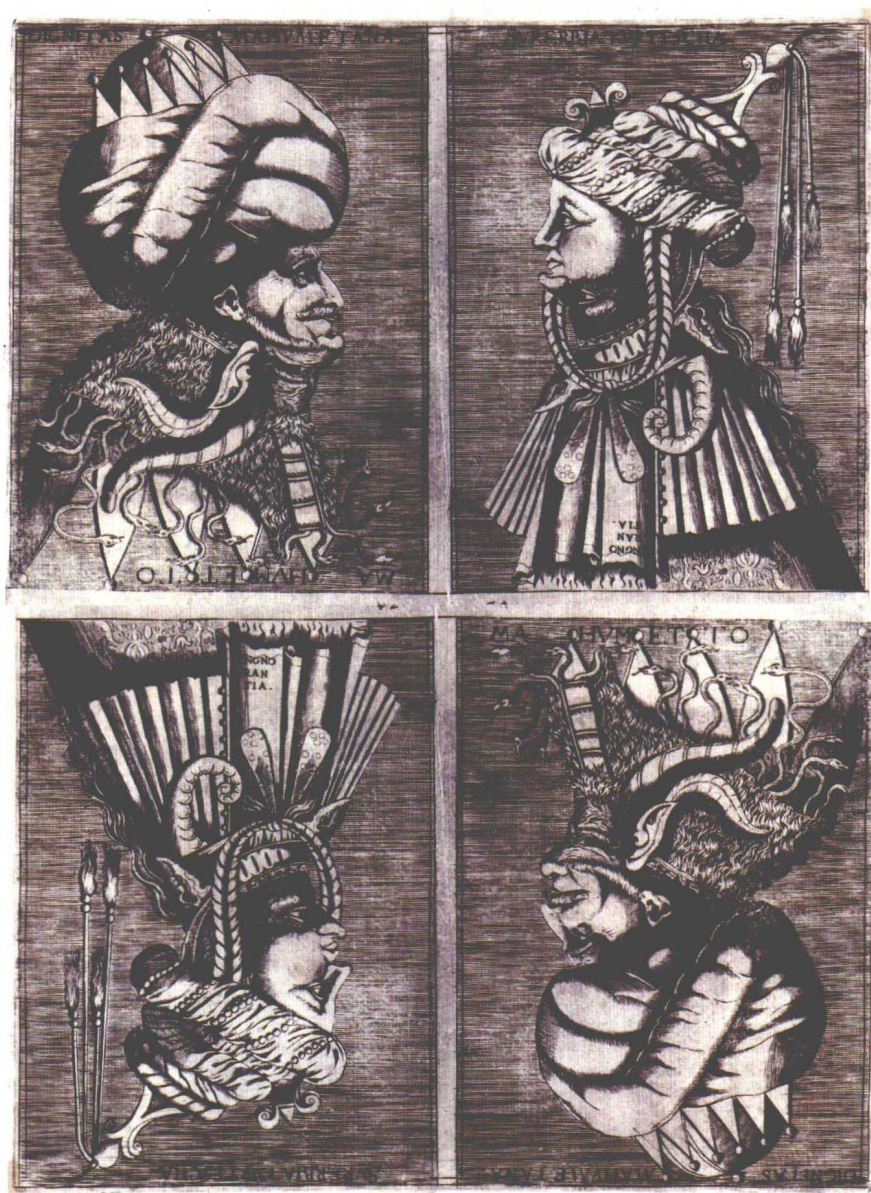
什么是错视

眼见未为实，我们的眼睛也会欺骗自己。早在远古时代，我们的祖先就已经知道直接的感知有时并不能反映真实的世界。他们发现，眼中的物体有时候会跟现实有所不同，甚至相去甚远，这就是我们现在所称的错视。

观察者因经验主义或不当的参照，加上受客观或心理因素的影响，往往很容易产生与客观事实不相符合的错误的感觉。科学家们认为，眼睛对物体的反应通常取决于许多客观因素和心理因素。

错视的范围非常广泛，其中包括透视错视、扭曲错视、大小恒常错视、图形错视和亮度错视等。

16 世纪末，Svperbia Tvrttescha 创作的错视画作 *Dignitas Mahvmetana*，将画作上下颠倒会呈现出两幅截然不同的图像。
图片 / Wikimedia Commons

在我们的日常生活中，各种各样的错视例子也随处可见，例如眼睛直视太阳后会产生残像现象；“横看成岭侧成峰”等都属于一种视觉错觉。如今，错视已经发展成无数的艺术形式，并被应用到许多不同的领域当中。

1.1632 年，弗朗切斯科·博罗米尼 (Francesco Borromini) 设计的罗马斯帕达宫 (Palazzo Spada) 透视画廊。长达 8.6 米的画廊给人一种比实际长度长四倍的错觉。
作者 / Livio Andronico
图片 / Wikimedia Commons

2.眼睛长时间直视太阳会造成残像。
作者 / Dimitri Parant, Isa Sator
图片 / Wikimedia Commons

3.泰姬陵的人字形图案造成柱子折面平整的视觉错觉。
作者 / David Castor
图片 / Wikimedia Commons