

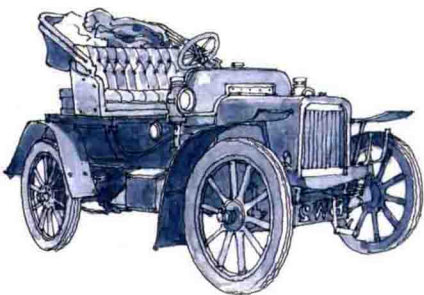

Understanding Perspective

手绘的诀窍

绘空间

[美] 斯蒂芬妮·鲍尔 著
姚爽 陈建 译

江苏凤凰科学技术出版社

Understanding
Perspective

手绘的诀窍

绘空间

[美] 斯蒂芬妮·鲍尔 著
姚爽 陈建 译

 江苏凤凰科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘的诀窍：绘空间 / (美) 斯蒂芬妮·鲍尔著；姚爽，陈建译。——南京：江苏凤凰科学技术出版社，2018.6

ISBN 978-7-5537-8691-9

I. ①手… II. ①斯… ②姚… ③陈… III. ①绘画透视—绘画技法 IV. ①J206.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第279906号

手绘的诀窍 绘空间

著者 [美] 斯蒂芬妮·鲍尔
译者 姚爽 陈建
项目策划 凤凰空间/冯怡心
责任编辑 刘屹立 赵研
特约编辑 冯怡心 姚远

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼，邮编：210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总经销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
印刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司

开本 889 mm×1 194 mm 1/16
印张 7
字数 78 800
版次 2018年6月第1版
印次 2018年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-8691-9
定 价 49.80元

图书如有印装质量问题，可随时向销售部调换（电话：022-87893668）。

目 录

Contents

013 Part 1 基本知识

- 014 工具
- 018 术语
- 024 比例和尺度

027 Part 2 基本空间原理

- 028 消失
- 030 聚合
- 034 透视缩短

041 Part 3 透视法分类

- 042 视平线位置
- 046 透视分类

069 Part 4 分层次构建

- 074 正面的形状
- 076 空间的形状
- 078 盒子的形状

081 Part 5 更多透视法

- 082 圆形和椭圆形
- 084 拱门
- 088 圆顶
- 090 倒影

095 Part 6 作品赏析

- 110 挑战
- 111 作品贡献者

Understanding
Perspective

手绘的诀窍

绘空间

[美] 斯蒂芬妮·鲍尔 著
姚爽 陈建 译

 江苏凤凰科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘的诀窍：绘空间 / (美) 斯蒂芬妮·鲍尔著；姚爽，陈建译。——南京：江苏凤凰科学技术出版社，2018.6

ISBN 978-7-5537-8691-9

I. ①手… II. ①斯… ②姚… ③陈… III. ①绘画透视—绘画技法 IV. ①J206.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第279906号

手绘的诀窍 绘空间

著者 [美] 斯蒂芬妮·鲍尔
译者 姚爽 陈建
项目策划 凤凰空间/冯怡心
责任编辑 刘屹立 赵研
特约编辑 冯怡心 姚远

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼，邮编：210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总经销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
印刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司

开本 889 mm×1 194 mm 1/16
印张 7
字数 78 800
版次 2018年6月第1版
印次 2018年6月第1次印刷

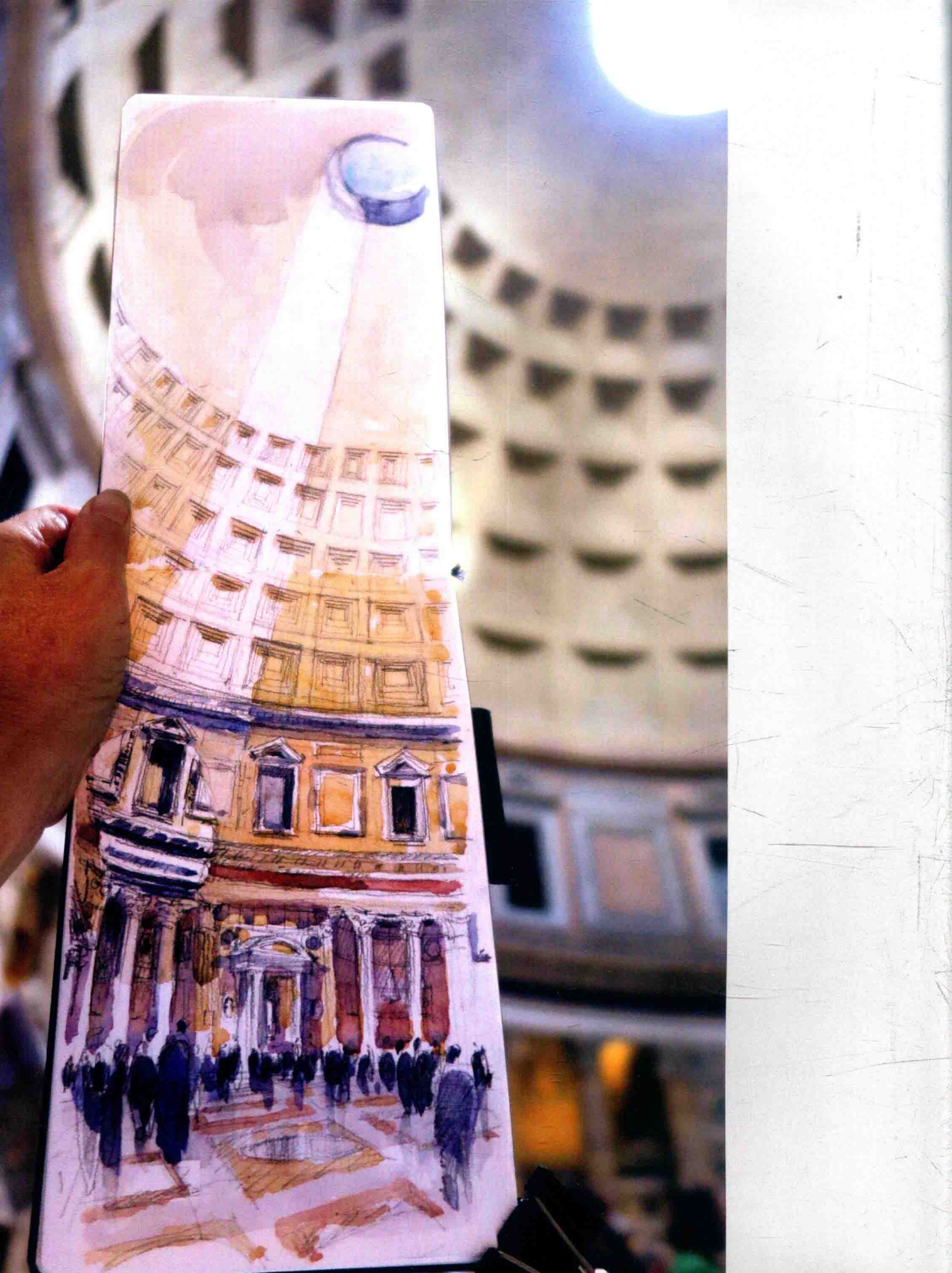
标准书号 ISBN 978-7-5537-8691-9
定 价 49.80元

图书如有印装质量问题，可随时向销售部调换（电话：022-87893668）。

BEAULIEU

CHRIS LEE

前言

Preface

想象你正站在一个神奇的地方，比如说意大利罗马的万神庙。觉得像别人那样快速拍一张照片是远远不够——如果你想以某种方式捕捉这种体验，但是团队要在半小时后离开。你怎么做？打开你的速写本吧！

速写是一种非常强大的表现手法，你需要认真仔细地观察，然后将它描绘出来。绘画的过程，将你所看到的印在了你的脑海中，很多年后当你看到这幅作品时，当时人们走过的声音、雨的味道、温暖空气的感觉，还有更多，都会重新回来。作品把你捕捉到的感受画到纸上，更为重要的是，在头脑中和心里的记录。这是一种学习和记忆的重要方式。

有人说，风景画是具有挑战性和不可抗拒的。你在哪里开始画？你如何将巨大的、繁忙的场景浓缩于面前的纸张？如何使用透视法？那个讨厌的消失点在哪里？《手绘的诀窍 绘空间》可以帮助你了解透视法概念的理论世界与现实世界联系在一起。

所有好的作品都从好的骨架开始。透视法仅仅是人们在意大利文艺复兴时期探索发现的一套规则，让我们将眼中的三维空间转换成纸上或者画布上的二维平面。这些规则为我们提供了一个简单的结构，可以在速写簿上创作出一些基础的线条。

透视法没什么可怕的，也不需要回避。一旦你掌握了一些基本知识，了解这个原理，你的绘画过程就会变得更快、更容易、更可信，而且可以改变你看世界的方式，因为透视法无处不在！

最棒的是，当你手里拿着速写簿离开罗马的时候，你好像也一起带走了万神庙。

斯蒂芬妮·鲍尔

☉ 《意大利罗马万神庙》

尺寸：40.5 厘米 × 12.5 厘米

工具：铅笔、水彩、潘塔利克水彩本

时间：约 45 分钟

透视法类型：一点透视 / 人视图

关于本系列丛书

《手绘的诀窍》系列丛书带你以城市艺术家的艺术眼光纵览全球。《手绘的诀窍 绘时光》《手绘的诀窍 绘故事》以及这本《手绘的诀窍 绘空间》，每本书都为敢于拿起笔，捕捉世界之美的人们提供了丰富的知识和技巧。

《香港九龙城》

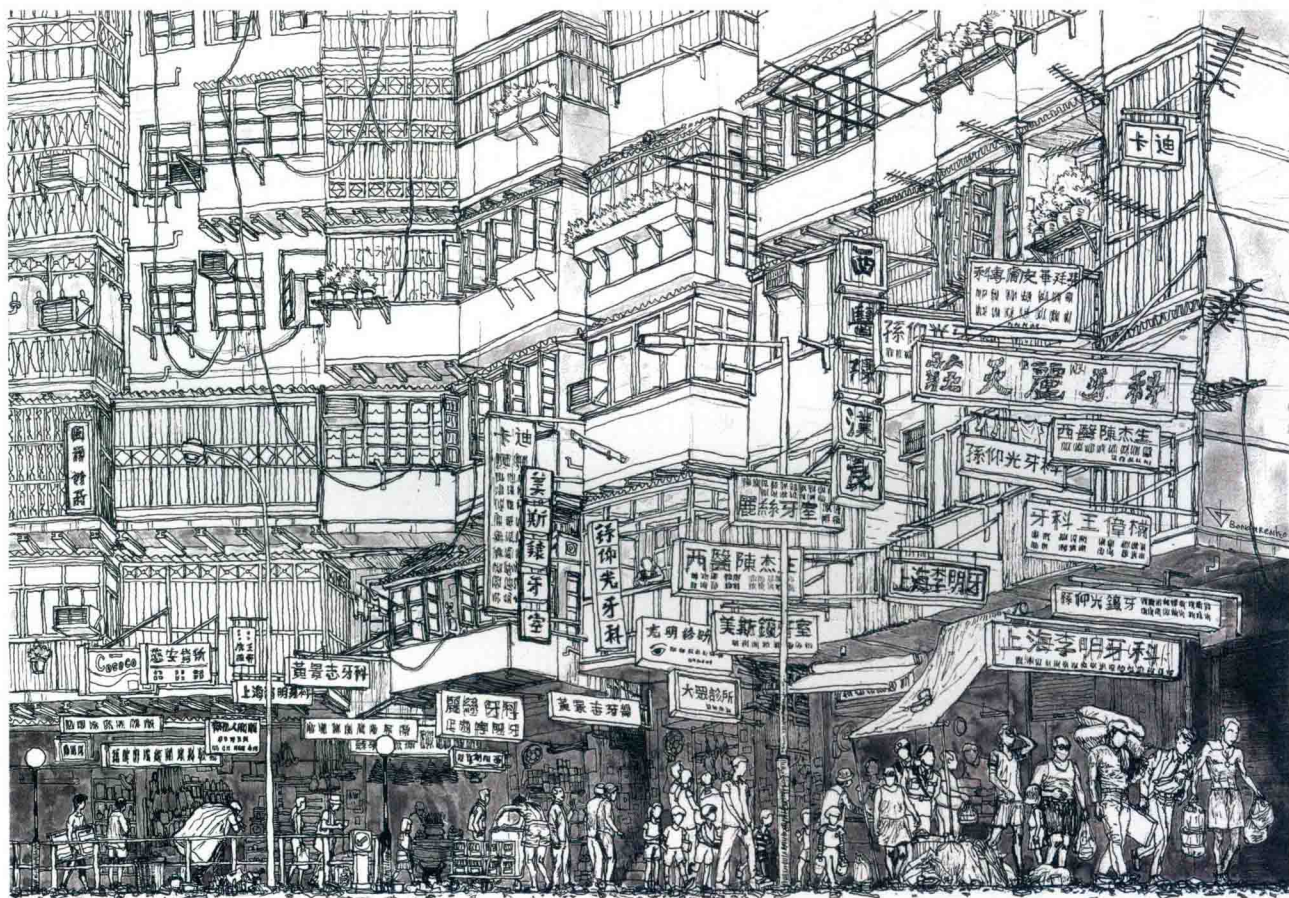
作者：叶夫根尼·邦达连科（Evgeny Bondarenko），俄罗斯

尺寸：40 厘米 x 60 厘米

工具：墨水笔，墨水，水彩纸

时间：2.5~3 小时

透视法类型：两点透视 / 虫视图

目 录

Contents

013 Part 1 基本知识

- 014 工具
- 018 术语
- 024 比例和尺度

027 Part 2 基本空间原理

- 028 消失
- 030 聚合
- 034 透视缩短

041 Part 3 透视法分类

- 042 视平线位置
- 046 透视分类

069 Part 4 分层次构建

- 074 正面的形状
- 076 空间的形状
- 078 盒子的形状

081 Part 5 更多透视法

- 082 圆形和椭圆形
- 084 拱门
- 088 圆顶
- 090 倒影

095 Part 6 作品赏析

- 110 挑战
- 111 作品贡献者

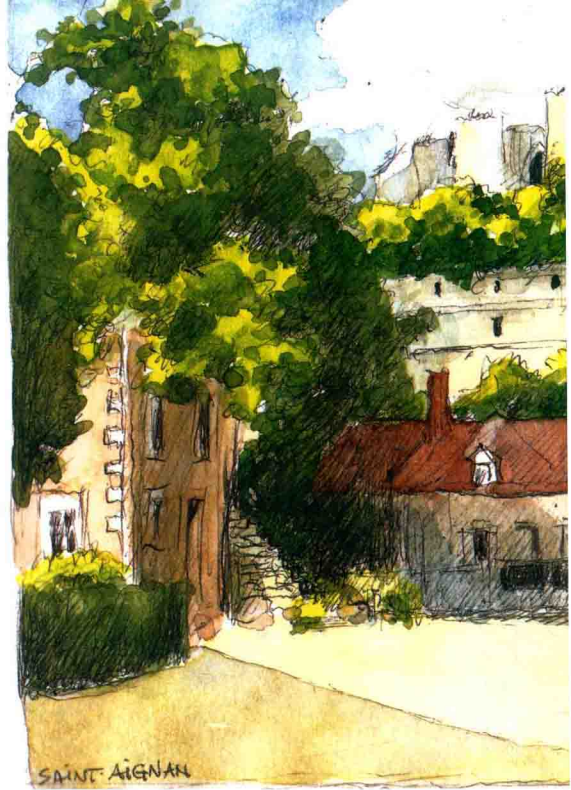
即使是在数字时代，无论你是建筑师、设计师，还是从想象中汲取灵感的艺术家，或者仅仅是坐在附近咖啡店热爱画画的普通人，能描绘出一幅带有透视的场景是十分令人震撼的，它能让我们所经历、所感受到的场景更加深刻。

本书为你提供了一些诀窍，让你可以在绘画中创造出一种可信的视角感受，无论你习惯用哪种方式或者哪类媒介，都可以看看来自世界各地的高手们的不同作品。

其中还包括许多小图例，来解释不同的作品中所体现的透视法概念。

小窍门

试着用彩色铅笔来画一幅小图，
更好地理解场景所传达的信息。

① 《圣艾尼昂》

作者：盖·摩尔（Guy Moll），法国

尺寸：12.5 厘米 x 30.5 厘米

工具：墨水、水彩

时间：约 1.5 小时

透视法类型：一点透视 / 人视图

② 《西雅图罗盘屋联合车站——金街站》

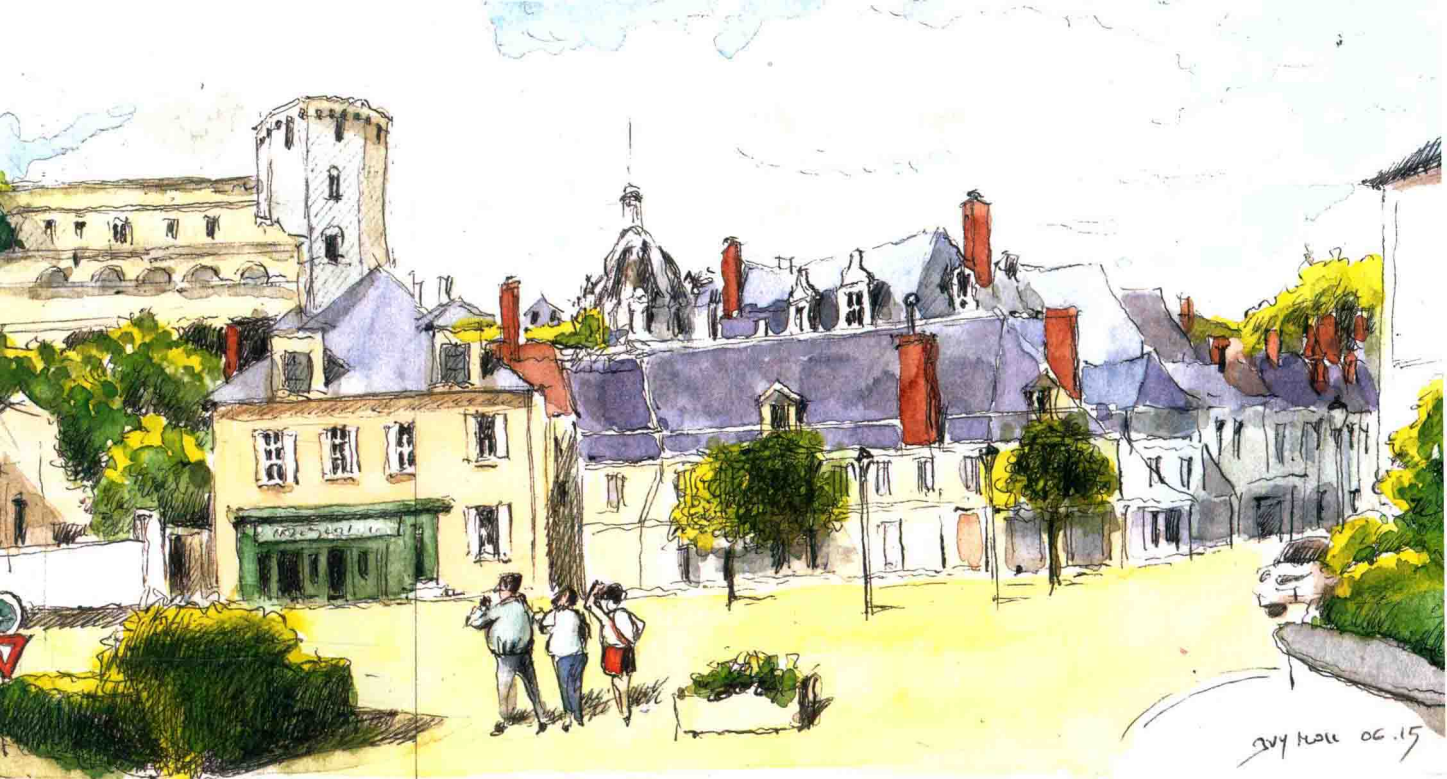
作者：大卫·查姆尼斯（David Chamness），美国

尺寸：28 厘米 x 35.5 厘米

工具：鲑鱼黑墨水、温莎·牛顿水彩、水彩纸

时间：2 小时

透视法类型：两点透视 / 人视图

《斯库利山杂货店》

作者：约西亚·汉切特（Josiah Hanchett），美国

尺寸：12.5 厘米 x 21 厘米

工具：墨水、水彩

时间：3-4 小时

透视法类型：两点透视 / 人视图

我们可以从中学到很多。当我们描绘具有历史意义的景物时，类似法国的城堡或者美国西雅图联合车站，就好像用时光机穿越回了过去，进入了这个建筑或者某个地点设计者的思想中。他们想要我们首先注意什么？为什么他们要五扇窗而不是六扇？是什么吸引了你的眼睛？你想在画面中捕捉到什么？

FEBRUARY 26, 2014
GENERAL STORE + POST
OFFICE
SCHULLLEY'S MOUNTAIN, NJ

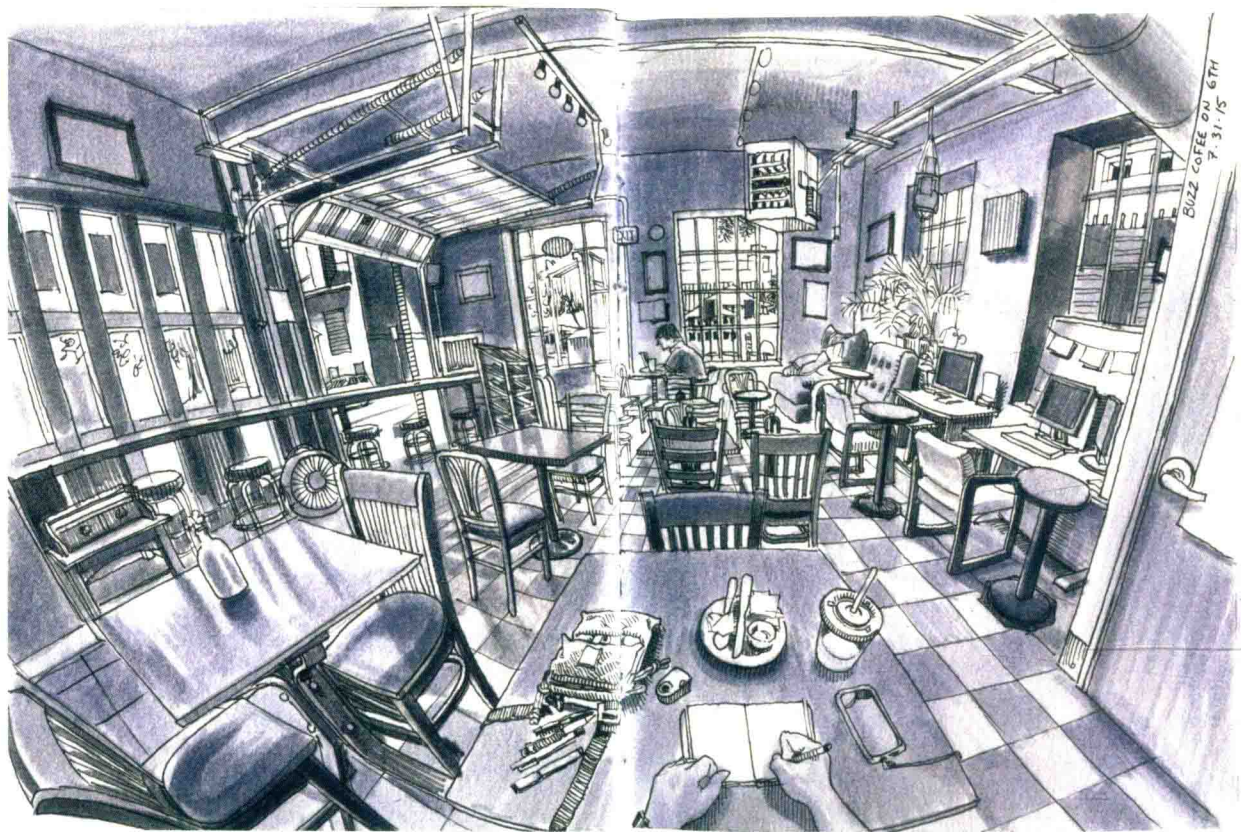
绘画是用来记录日常生活中大小事件的一个很棒的方式，无论你在哪里，比如你的厨房，你家附近的图书馆，你最喜欢的咖啡店，你都可以带上速写簿放松一小时。

很多艺术家都谈到，每当他们工作的时候，都仿佛“身处另一个时空”。大脑中管理时间的功能似乎关闭了，他们完全集中于眼前看到的和手里正在描绘的。只有当路过的人说：“哇！太棒了！我希望我也能做到！”他们才被打断，回过神来。

记者、插画师加布里埃尔·坎帕纳里奥（Gabi Campanario）使用速写来做笔记，在报纸上报道他所住的地方附近的人们故事。

《海滨》

作者：加布里埃尔·坎帕纳里奥（Gabriel Campanario），美国
尺寸：14 厘米 x 20.5 厘米
工具：三菱钢笔、水彩
时间：30 分钟
透视法类型：一点透视 / 人视图

保罗·海斯顿（Paul Heaston）是一位擅长使用线条和神奇广角透视的大师。他的对象常常是他的家、咖啡店、所住的街道。他的作品将普通场景提升到了艺术的层次。他常把自己的书和速写簿也画进去，让我们真切感受他实际看到的東西。

《在嗡嗡咖啡馆》

作者：保罗·海斯顿（Paul Heaston），美国
尺寸：15 厘米 x 23 厘米
工具：蜻蜓灰色马克笔、施德楼彩色针管笔、Stillman & Birm Alpha 手工速写簿
时间：2 小时
透视法类型：两点鱼眼 / 人视图

72°

7/7/2015

苏希达·施罗德卡 (Suhita Shirodkar) 以精确的透视创作了神奇的效果，展现了运动中和嘈杂混乱中的人群和背景。这幅作品表现的是她捕捉到了一个热闹的新加坡花市瞬间的场景。

《新加坡滑铁卢街》

作者：苏希达·施罗德卡 (Suhita Shirodkar)，美国

尺寸：30.5 厘米 x 21.5 厘米

工具：自来水笔、水彩

时间：约 30 分钟

透视法类型：两点透视 / 人视图

① 《贝拉门口远景》

作者：弗雷德·林奇（Fred Lynch），美国

尺寸：31.5 厘米 x 24 厘米

工具：温莎·牛顿棕色墨水，阿诗水彩本

时间：2 小时户外 + 1 小时工作室

透视法类型：一点透视 / 人视图

“将这个场景画下来的一个主要动机是展现美丽的阳光如何交织在非同寻常的建筑遗迹之中。需要更多层次丰富的墨水来表现阳光的光晕。”

—— 弗雷德·林奇

Part 1 基本知识

了解一些基本的工具和概念是理解透视法的第一个关键!

工具

术语

比例和尺度