

- 8个综合实例
- 50多个完整案例

内容涵盖:

水墨、写意、白描、工笔、没骨法等

案例涉及:

花鸟、山石云水、树叶枝干、
人物、书法印章等

含光盘 全彩印刷

生旦净丑

玉

王晓红等/编著

Photoshop

中国画手绘技法

清华大学出版社

王晓红等/编著

Photoshop

中国画手绘技法

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书定位于Photoshop中国画手绘技法。全书共分14章,涵盖了Photoshop基础、Photoshop中表现中国画的基础操作技巧、以植物为主的中国画绘画基础,以花卉为主的画笔设置、以山石云水为主的中国山水画绘制、以动物为主的画笔设置及滤镜使用、以书法文字及印章为主的笔触表现方法、并用8个综合实例介绍了中国画绘画表现方法、技巧以及中国画风格在实用设计中的运用等。

本书适合有一定美术基础的Photoshop爱好者,对中国画有兴趣的电脑绘制爱好者,也可以作为高等院校相关专业的参考用书和配套辅导用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop中国画手绘技法/王晓红等编著. —北京:清华大学出版社,2010.9

ISBN 978-7-302-22230-9

I. ①P… II. ①王… III. ①中国画—计算机辅助设计—图形软件, Photoshop IV. ①J212-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第043480号

责任编辑:陈绿春

责任校对:徐俊伟

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市漂源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:203×260 印 张:20.25 插 页:8 字 数:589千字

附光盘1张

版 次:2010年9月第1版

印 次:2010年9月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:73.00元

产品编号:034700-01

前言

此次编写的《Photoshop中国画手绘技法》是在《Photoshop中国画绘制技法》基础上升级而成，本书在原有基础上加强了基础笔刷的应用及其在软件中的操作技法，因为不论多复杂的绘画形式或设计形式，都是由最简单笔触或最简单的设计元素构成的，了解并掌握这些最基础的内容，在绘画或设计方面会有更大的拓展空间。

强调中国的味道，加强对中国传统文化的关注与学习，是本书编写的一个前提，虽然会有很多不足，但还是希望在共同学习的过程中起到抛砖引玉的作用，将传统文化与现代设计有机结合起来，将中国文化特有的魅力加以传承和发展。绘制中国画与西式绘画强调造型逼真、比例准确有所不同，不求“形似”但求“神似”，体现的是中国绘画的一种人文哲学，传递的是一种文化意识，所以在学习过程中，不仅要学习绘画，还要学习中国画的相关知识，才能更好地应用到设计中。

中国画带有鲜明民族特色，有着值得我们自豪的几千年的历史。中国画在绘画形式上因其自身的特点，在表现形式上离不开传统的笔、墨、纸、砚，但在Photoshop中体现其表现形式则以笔刷设置应用为主，所以本书针对Photoshop在绘画、设计方面的应用，突出笔刷的运用，表现中国水墨画的特色，将国画技法、风格与软件功能紧密结合，尽可能以最简单易学的方法来讲解中国画在Photoshop中的表现方法、操作技巧，及设计中的实际应用。不强调复杂的操作技巧和眩目的视觉效果，而是以此加强对中国传统文化的关注和学习，在设计中能结合现代时尚审美观念的同时，让作品既保有民族风味，又不失时代感。

本书共分14章，前3章介绍中国画的基础理论知识及Photoshop的基础操作。了解中国画的绘制方法及在Photoshop中表现中国画的基础操作技巧。

第4章以基础笔刷的绘制与应用为主，从最简单的笔刷设置入手，由简至繁，了解笔刷的设置规律及软件的操作技巧。

第5章至第6章为中国画绘画的基础，以植物花卉为主，从局部入手以植物的叶，柳树叶、兰叶、竹叶、荷叶；花，兰花、荷花、菊花等中国画中传统绘画题材为例讲解中国画在Photoshop中的初级表现方法及线条的绘画技巧；其次通过绘制植物枝干来表现中国画中用墨用线的特点；以不同的画笔设置来表现其绘画方法，难度有所增加。

第7章表现传统中国绘画在设计绘画中的实例应用，画笔的设置结合滤镜的使用，表

现国画的笔墨及用色的特点及方法。第8章以山石云水为主，表现中国山水画的基本绘画方法。第9章以中国的书法文字及印章为例，表现在Photoshop中应用及操作技法。

第10章至第11章中国画绘制难度由浅入深，通过实例来综合学习中国画的绘画表现方法及图层应用、滤镜方法等操作技巧，这稍需有一些美术基础，才能更好地掌握这些方法。

第12至第14章为提高篇，绘制难度及软件的综合运用操作技巧更为复杂，通过绘制实例，全面展现了Photoshop CS4中画笔、图层、样式、混合模式、蒙版、滤镜、路径等功能如何使用及设置方法，突出体现综合使用软件各种功能来体现中国画特有神韵的操作技巧。

在本书编写过程中，各种意想不到的事情纷至沓来，一度曾想放弃，但至亲至爱的老爸从患病至病重故去，都在关注和无私地支持本书的编写；父爱如山，让我前行的脚步更加坚实，仅以此书送给敬爱的老爸，感谢老爸用他的智慧和幽默伴我前行，祝愿老爸一路走好……

本书由王晓红主笔，参加编写工作的还有白静、邓桂波、何森、冯卉馨、高春杰、高松、李志宏、梁成梅、刘立纯、孟庆有、孙庆卫、谭军、王斌、夏永刚、邢祯丽、张立东、张晓丽等等，同时在这里感谢吉林化工学院何森老师在编写中的帮助。

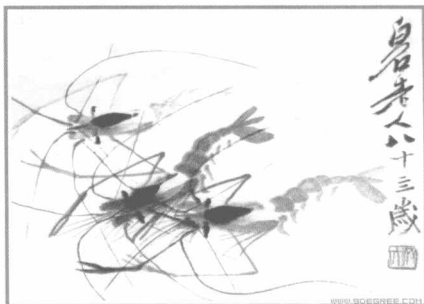
限于作者水平，本书在操作步骤、效果及表述方面，难免有不足之处，恳请读者指正，互相交流学习，共同进步，协同合作，联系方式电子邮箱zhong_guohua@163.com。

作者

目录

第1章 中国画绘制基础

- 1.1 中国画概述 2
 - 1.1.1 中国画的概念及特点 2
 - 1.1.2 中国画与西方绘画的区别 2
 - 1.1.3 中国画的分类 3
 - 1.1.4 中国画的工具和材料 4
 - 1.1.5 中国画的用笔和用墨 4
 - 1.1.6 创作中国画的6个基本原则及图例欣赏 5
- 1.2 Photoshop基础工具 7
 - 1.2.1 画笔工具 7
 - 1.2.2 路径工具 13
 - 1.2.3 颜色调整 17
 - 1.2.4 图层 20

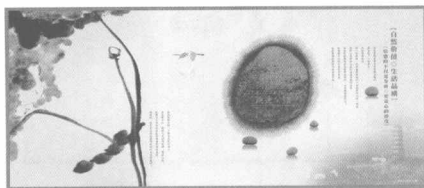
第2章 中国画基础技法

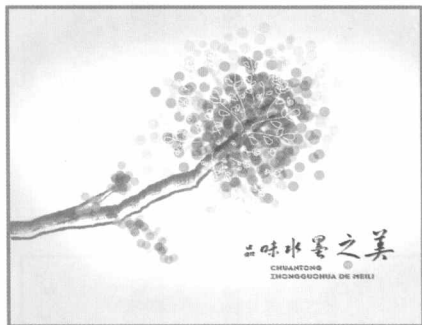
- 2.1 中国画线条 26
 - 2.1.1 铁线描 27
 - 2.1.2 兰叶描 28
 - 2.1.3 减笔描 29
 - 2.1.4 线条的变化组合技巧 30
- 2.2 中国画中的用墨 30
 - 2.2.1 湿画笔的表现 32
 - 2.2.2 干画笔的表现 33
 - 2.2.3 干湿画笔结合表现 33
- 2.3 中国画中的用色 34
 - 2.3.1 浓墨的表现 35
 - 2.3.2 淡彩的表现 36

第3章 中国画表现方法

- 3.1 中国画的立意 38

3.2	工笔	38
3.3	写意	40
3.4	水墨	42
3.5	没骨法	44

第4章 水墨笔刷的制作及应用

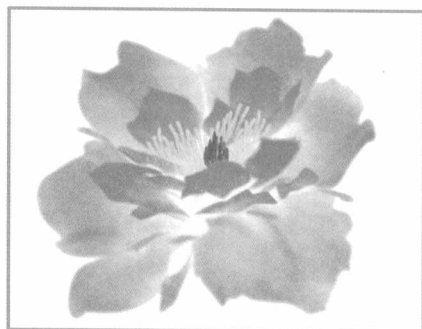
4.1	墨色笔刷的制作	48
4.1.1	笔刷1: 墨滴	48
4.1.2	笔刷2: 干笔刷	49
4.1.3	笔刷3: 浓干笔刷	50
4.1.4	笔刷4: 湿画笔	51
4.2	彩色笔刷的制作	52
4.3	墨色笔刷的应用	54
4.3.1	点	54
4.3.2	线	56
4.3.3	点与线	58
4.3.4	浓淡与干湿	60
4.4	彩色笔刷的应用	63
4.4.1	点滴之间	63
4.4.2	炫舞橙	65
4.4.3	一叶知秋	67

第5章 树叶枝干的水墨表现

5.1	植物佳作欣赏	71
5.2	植物叶的表现方法	72
5.2.1	柳叶	72
5.2.2	简单的竹叶	76
5.2.3	复杂的竹叶	78
5.2.4	枫叶	80
5.2.5	树叶	84
5.2.6	兰花叶	88
5.3	植物枝干的表现方法	90
5.3.1	国画之竹的表现	90
5.3.2	国画树木表现	94
5.4	植物水墨的表现方法	97
5.4.1	实例1——草青青	97
5.4.2	实例2——独树一帜	101
5.4.3	实例3——自由树	105

第6章 花卉的表现

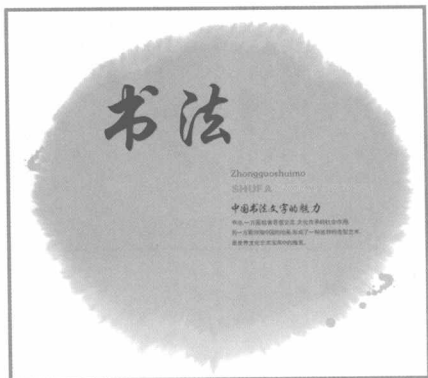
6.1 梅花的表现方法	113
6.1.1 梅花佳作欣赏	113
6.1.2 梅花的结构特点	114
6.1.3 梅花花朵的表现方法	114
6.2 兰花的表现方法	118
6.2.1 兰花佳作欣赏	118
6.2.2 兰花的结构特征	118
6.2.3 兰花花朵的表现方法	119
6.3 菊花的表现方法	121
6.3.1 菊花佳作欣赏	121
6.3.2 菊花的结构特征	122
6.3.3 菊花花朵的表现方法	122
6.4 荷花的表现方法	131
6.4.1 荷花佳作欣赏	131
6.4.2 荷花的结构特征	132
6.4.3 荷花花朵的表现方法	132
6.5 牡丹花的表现方法	137
6.5.1 牡丹花佳作欣赏	137
6.5.2 牡丹花的结构特征	138
6.5.3 牡丹花花朵的表现方法	138
6.6 绘制应用实例	142
6.6.1 红了的石榴	142
6.6.2 牡丹花开	144

第7章 水墨花卉元素在设计中的应用

7.1 花卉元素的设计实例应用	148
7.1.1 玫瑰色花瓣	148
7.1.2 花语	151
7.1.3 花开的瓷盘	154
7.2 叶子的设计实例应用	158
7.2.1 轻舞飞扬	158
7.2.2 叶缤纷	161
7.2.3 青枝绿叶杯	164

第8章 山水云石的表现

- 8.1 山石的表现 170
 - 8.1.1 山石佳作欣赏 170
 - 8.1.2 怎样画山石 170
 - 8.1.3 山石的表现方法 171
- 8.2 云水的表现 174
 - 8.2.1 云水佳作欣赏 174
 - 8.2.2 国画中水的特点 175
 - 8.2.3 水的表现方法 175
 - 8.2.4 云的佳作欣赏 180
 - 8.2.5 表现云的方法 181
- 8.3 山水云石的设计实例应用 184

第9章 书法文字及印章的表现

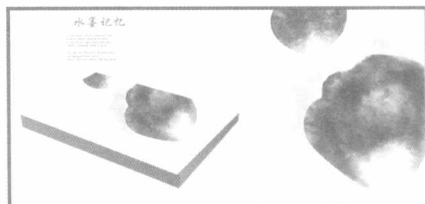
- 9.1 书法佳作欣赏 188
- 9.2 书法的基本要素 189
- 9.3 书法文字的表现方法 189
- 9.4 印章欣赏 191
- 9.5 印章的表现方法 192
- 9.6 书法文字在设计中的应用 193
 - 9.6.1 印章文字的设计应用 193
 - 9.6.2 书法文字的设计应用 195
 - 9.6.3 文房四宝 196

第10章 国画初级绘画实例

- 10.1 寒梅 201
- 10.2 秋菊 205
- 10.3 夏荷 209
- 10.4 墨兰 215
- 10.5 老松 218
- 10.6 翠竹 222
- 10.7 春满枝头 227
- 10.8 设计实例应用 232
 - 10.8.1 自然堂 232
 - 10.8.2 枯荷 233

第11章 水墨与写意国画绘制实例

- 11.1 水墨与写意国画佳作欣赏237
- 11.2 花鸟扇面绘制实例238
- 11.3 “寒江孤鸟鸣”写意绘制实例245
- 11.4 马的绘制实例250
- 11.5 富贵牡丹绘制实例256
- 11.6 花鸟的绘制实例263

第12章 白描精品绘制实例

- 12.1 白描佳作欣赏269
- 12.2 白描牡丹绘制实例269
- 12.3 白描罗汉图绘制实例272

第13章 工笔精品绘制实例

- 13.1 工笔花鸟画佳作欣赏276
- 13.2 工笔花鸟绘制实例277
- 13.3 工笔荷花绘制实例284
- 13.4 工笔京剧人物绘制实例293

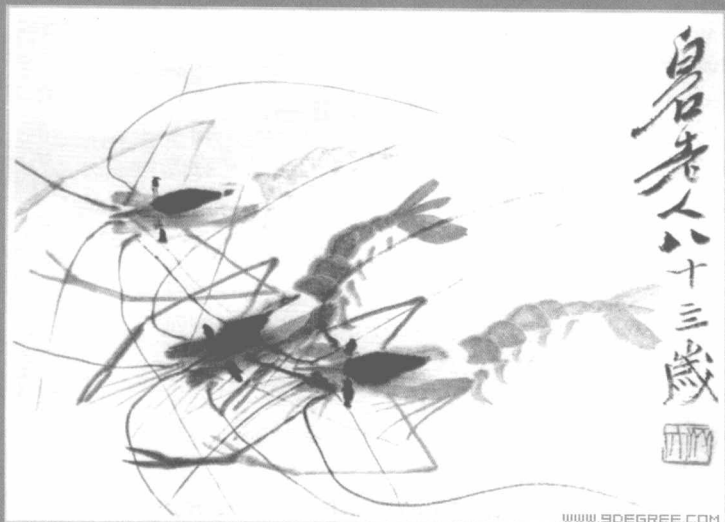

第14章 水墨元素设计实例

- 14.1 墨竹水韵305
- 14.2 暗香素影307

第1章

中国画绘制基础

中国画是世界上不同于其他绘画的表现形式，它带有鲜明的民族特色，有着几千年的文化传统。中国画讲究“形神兼备”，不限于对所见物象简单如实地描绘，而是将所见物象高度概括，更加注重精神实质的表现，从而传神地体现中国的传统文化思想。在创作中国画时，讲究意存笔先，画尽意在，以形写神，形神兼备。那么什么是中国画？在数字化时代，如何运用及发展这门艺术呢？

1.1 中国画概述

本节将结合图例来讲解中国画的基础概念及分类，为读者学习使用Photoshop绘制中国画奠定基础。

1.1.1 中国画的概念及特点

中国传统绘画，即国画，是和外来的油画等西洋绘画相对而言的，指在中国民族土壤上长期形成和发展而来、在世界美术领域自成体系的中国民族绘画。

中国画是用毛笔、墨，以及中国画颜料，在特制的宣纸或绢素上作画。它主要通过线条的粗细、长短、曲直、刚柔、墨的干湿、浓淡变化，体现“笔精妙墨”的艺术效果。

中国画强调写意。它讲究以景抒情，借物写意；十分重视传神，表现对象的内在精神；注重诗与画的结合，古称：“诗是无形画，画是有形诗”；同时强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”；强调融化物我，创造意境，以形写神，形神兼备，气韵生动。

1.1.2 中国画与西方绘画的区别

中国画重视写意。也就是要求作画时，注意表现对象内在的神韵，而不像西洋画那样重视刻画外形（但初学画画时，必须练好准确的造型），客观物象对于国画家来讲只是触发创作的因素。国画强调表现，而不是再现，在色彩上，只求“随类赋形”。中国画讲究“似与不似之间”，“以形写神”，表现“神”是目的。所谓“形”，是指被刻画对象可见的外貌；所谓“神”，是指被表现对象的内在精神和气质。如图1-1所示是黄慎创作的人物图。

中国画一般用散点透视。而西洋画（指油画，水粉，素描等）讲究严格的透视规律，重视摹仿、写实，要求有严格的造型，讲究固有色、环境色及光的作用。如图1-2所示是法国弗朗索瓦·米勒的《拾穗》。

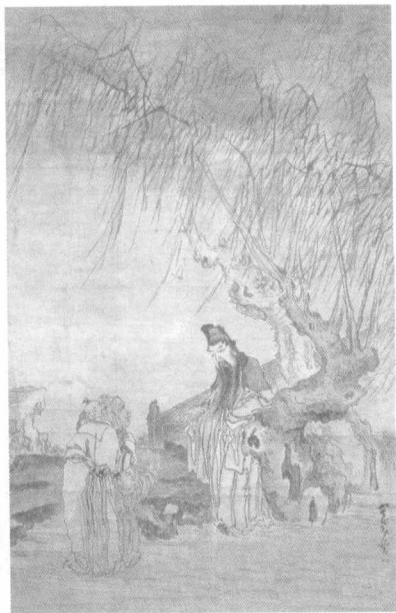

图1-1 黄慎（1687-1770）《人物画》

图1-2 法国弗朗索瓦·米勒油画《拾穗》

1.1.3 中国画的分类

中国画根据表现题材、幅面样式、表现手段和技法不同,可分为多种类型。

- 根据表现题材不同,中国画可分为人物、山水、花竹、禽鸟、畜兽、虫鱼、宫室等画法。
- 根据幅面样式不同,中国画可分为立轴、横卷、册页、扇面等款式。
- 根据表现手段和技法不同,中国画可分为工笔、写意、勾勒、没骨、设色、水墨等画法。

下面笔者就其中较为常见的画法种类,令读者了解国画。

1. 工笔画

就是运用工整、细致、缜密的技法来描绘对象。工笔画要求神定气静,结构明晰,着色秀润,一枝一叶的刻画都要细致入微,如图1-3所示。

工笔画又分为工笔白描和工笔重彩两类。工笔白描是完全用墨的线条来描绘对象,不涂颜色。工笔重彩是指工整细密和敷设重色的中国画。在中国绘画的早期,工笔重彩占有主要的地位,如图1-4所示。

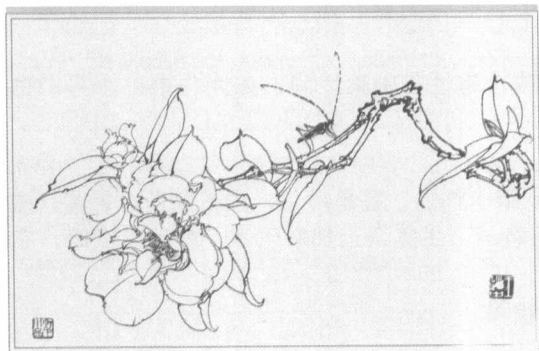

图1-3 花卉白描

图1-4 工笔重彩人物

2. 写意画

是与工笔画相对而言的一种画法。要求用粗放、简练、概括的笔墨描绘物象的意态神韵,从而表达作者的思想意境。写意画讲究神到意到,笔势粗旷,俗语称“粗笔”。如图1-5和图1-6所示。

图1-5 写意人物

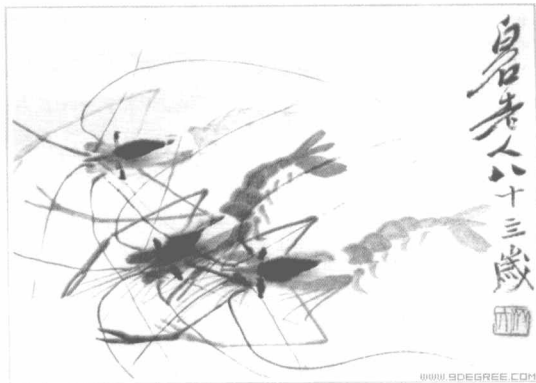

图1-6 写意群虾图

3. 水墨画

指纯用水墨所作之画。水墨画的基本要素有三：即单纯性、象征性和自然性，讲究以笔法为主导，充分发挥墨法的功能。“墨即是色”，指墨的浓淡变化就是色的层次变化；“墨分五彩”指可以用多层次的水墨色度代替色彩缤纷，如图1-7所示。

图1-7 水墨山水画

1.1.4 中国画的工具和材料

中国画的工具和材料包括笔、墨、纸。

(1) 笔：有软毫、硬毫和兼毫3大类。

软毫主要用羊毛制成，也有用鸟羽羽毛制造的，软毫笔性柔软，如大、中、小号斗笔。

硬毫主要用狼毫制成，也有用獾、貂、猪鬃制成的，笔性刚健，如“小红衣”、“衣纹笔”、“叶筋笔”等，均属硬毫笔。

兼毫由羊毛与狼毛相配，或由羊毛与兔毛相配制成，笔性在刚柔之间，如大、中、小号“白云笔”等。

(2) 墨：有“油烟”与“松烟”两种。

(3) 纸：宣纸又分为生宣纸和熟宣纸两种。生宣纸吸水性强，容易渗化，用水稍多，易洇。生宣纸画出来的画，墨色浓淡参差，富于变化，一般宜画写意画。生宣纸上加胶矾水，就称熟宣纸，它的特性是不吸水，不外洇，便于画工笔画。

选用不同的笔墨和纸张，最终的绘画效果也会大不相同。

1.1.5 中国画的用笔和用墨

笔墨是中国画的术语，是指用笔和用墨的基本功以及画面效果。

中国画是非常讲究笔墨的，古代画家就说过：“有笔有墨谓之画。”也就是说，有了笔墨，才能称为中国画，有笔无墨或有墨无笔，都不能算是好画，可见笔墨对中国画来说何等重要。人们要欣赏中国画，也必须懂得笔墨。

中国画中的用笔：就是指线条，线条是中国画造型的基本手段。线条不仅用来表现物体的轮廓，也用来表现物体的质感和明暗，因此，中国画线条的变化是丰富的，但归纳起来，不出勾、皴、点、染、擦、丝几种。由于用笔多变，画出的线条也有粗细、刚柔、苍注、方圆、长短、曲直、畅涩之分，如图1-8所示为中国画中的用笔。

图1-8 水人物画中用笔的表现

中国画中的用墨：传统上讲墨分五色，即干、湿、浓、淡、焦，是说墨在宣纸上丰富的变化。还有人称墨分六彩，是指干、湿、浓、淡、黑、白。白是指白色的宣纸，不是另外上色。用墨和用笔在国画的创作中是相辅相承的，如图1-9所示为国画中的用墨。

注意

关于中国画的笔墨，在这里先作一个简单的介绍，在以后的章节中，将结合Photoshop软件的表现方法，用图例来详细展示中国画的用笔和用墨。只有掌握了中国画的基础，才能应用Photoshop设计出富有中国画特色的作品来。

图1-9 中国画中的用墨表现

1.1.6 创作中国画的6个基本原则及图例欣赏

创作中国画的6个基本原则也称为“六法”。“六法”是南北朝时期生活在南齐时代的著名人物画家和美术理论家谢赫提出来的，谢赫擅长肖像画和仕女画，据载他有敏锐的观察力和深厚的默写功夫，但是，他在中国画史上的地位，主要在于理论方面的贡献，他的著作《古画品录》，初步建立了中国画理论的完整体系，提出了品画的艺术标准——“六法论”。“六法论”即指气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写六个方面。

1. 气韵生动

气韵是指什么呢？就是画面的精神气质，也就是东晋人物画家顾恺之所说的“神”。气韵生动是指画面形象的精神气质生动活泼，鲜明突出，也就是形神兼备，作画不仅要描绘出对象的外形，还要表现出它的精神。人物有精神，山水、花鸟也有精神，画面传神，就能气韵生动。当然，要表现出艺术形象的生动气韵，也与其他五法分不开，即离不开构图立意、笔墨技法。其他五法也离不开气韵生动，否则，就成为了缺乏灵魂的技术组合。如图1-10所示。

图1-10 气韵生动效果图

2. 骨法用笔

骨法原来是指人物的外形特点，后来泛指一切描绘对象的轮廓。骨法用笔总的来说是指怎样用笔墨技法恰当地把对象的形状和质感画出来。如果把气韵生动地理解为“神”，就可以简单地把骨法用笔理解为“形”了，因此，气韵生动和骨法用笔又有着密不可分的内在联系，“形”的描写借助于笔墨，而写形又不过是手段，其目的是表现“神”，这与顾恺之的“以形写神”的法则是一致的。如图1-11所示。

3. 应物象形

应物象形是指画家在描绘对象时，要顺应事物的本来面貌，用造型手段把它表现出来。也就是说，描绘事物要有一定的客观事物作为依托，作为凭借，不能随意地主观臆造，要客观地反映事物，描绘对象。但是，作为艺术，也可以在尊重客观事物的前提下进行取舍、概括、想象和夸张，这可以说是一种创作态度和方法。如图1-12所示。

4. 随类赋彩

随类赋彩是指色彩的应用，指根据不同的描绘对象、时间和地点，施用不同的色彩。中国画运用色彩同西洋画是不同的，中国画喜欢用固有色，即物体本来的颜色，虽然也讲究一定的变化，但变化较小，如图1-13所示。

5. 经营位置

经营位置是指构图。经营是指构图的设计方法，是根据画面的需要，安排调置形象，即通过所说的谋篇布局，来体现作品的整体效果。中国画也是历来重视构图的，它要讲究宾主、呼应、虚实、繁简、疏密、藏露、参差等种种关系。如图1-14所示。

6. 传移模写

传移模写是指写生和临摹。对真人真物进行写生，对古代作品进行临摹，是一种学习自然和继承传统的学习方法。

有了对中国画的了解，在以后的章节中，读者将由浅入深地学习在Photoshop中如何表现中国画。

图1-11 骨法用笔效果图

图1-12 应物象形效果图

图1-13 随类赋彩效果图

图1-14 经营位置效果图

1.2 Photoshop基础工具

在使用Photoshop时,要想表现出中国画所独有的特色,就要有针对性地选择好工具,工具设置好了,才能事半功倍。

1.2.1 画笔工具

Photoshop CS4的绘图工具有喷枪工具、画笔工具和铅笔工具,在讲解绘画之前,首先认识一下画笔工具,可以利用它来创作出优秀的作品。单击按钮,菜单栏中就会显示画笔工具选项栏,如图1-15所示。

图1-15 “画笔工具”选项栏

在画笔工具选项栏中有一个下三角按钮,单击该按钮,可以打开画笔设置面板,如图1-16所示。从下拉列表框中可以看到画笔有多种样式,选择不同的画笔样式,绘制的效果也不一样,如图1-17所示。

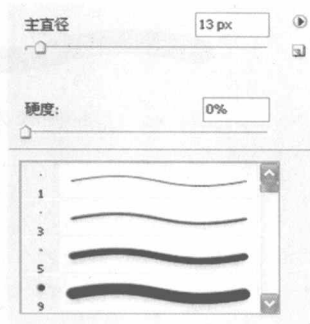

图1-16 画笔面板

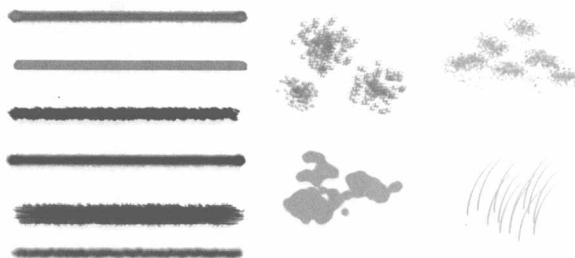

图1-17 不同画笔绘制的效果

图1-16所示的画笔面板中有一个黑三角按钮,单击该按钮,可以打开画笔控制菜单,如图1-18所示,在这里用户可以设置、定义各种画笔,还可以选择各种画笔样式,在Photoshop CS4系统中内置了多种画笔样式组合,可以选择不同特性的画笔组,来增加或替换当前使用的画笔组。

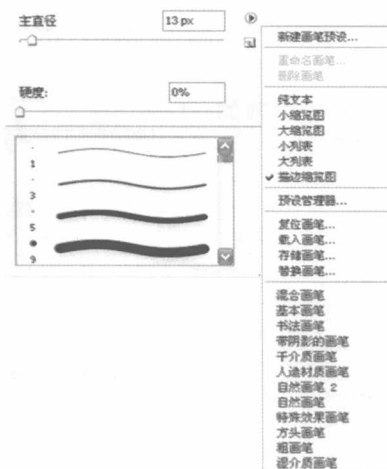

图1-18 画笔控制菜单