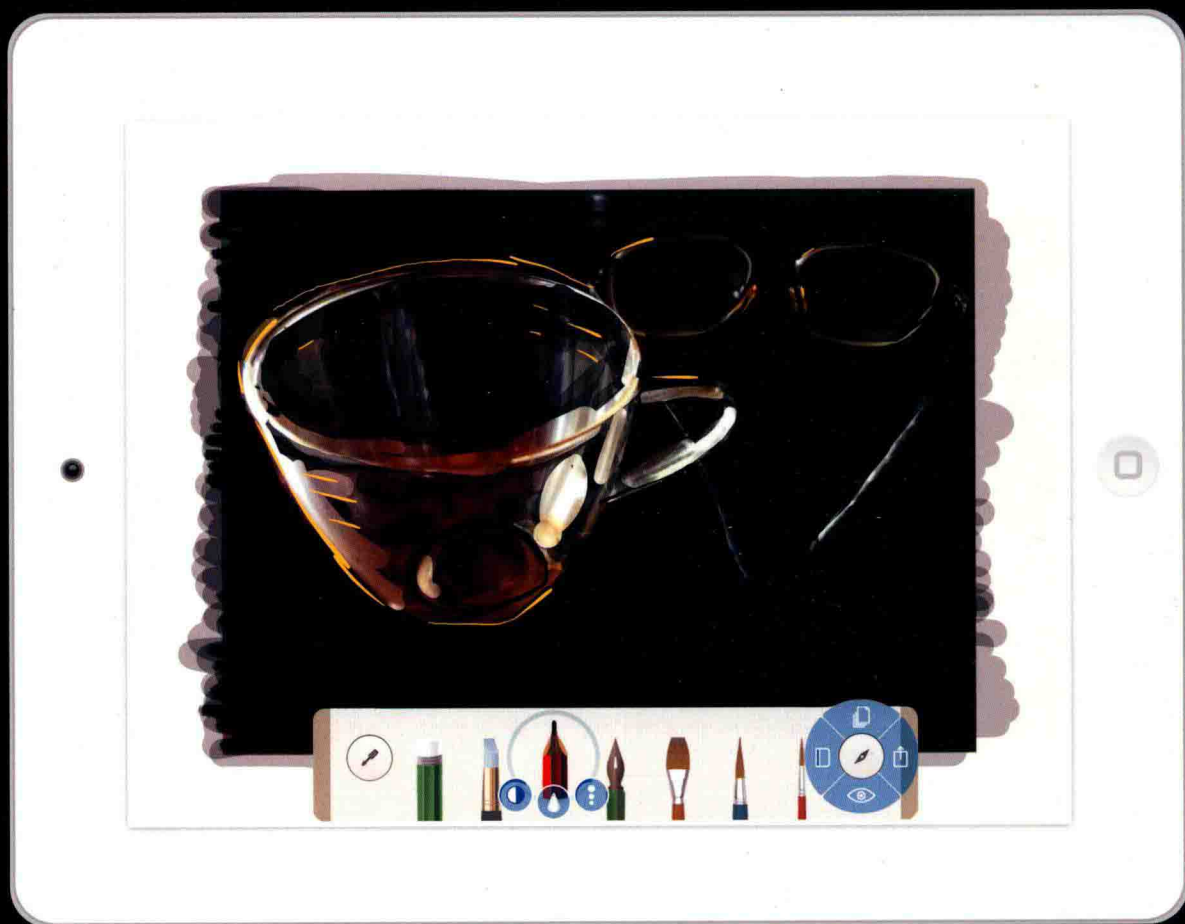
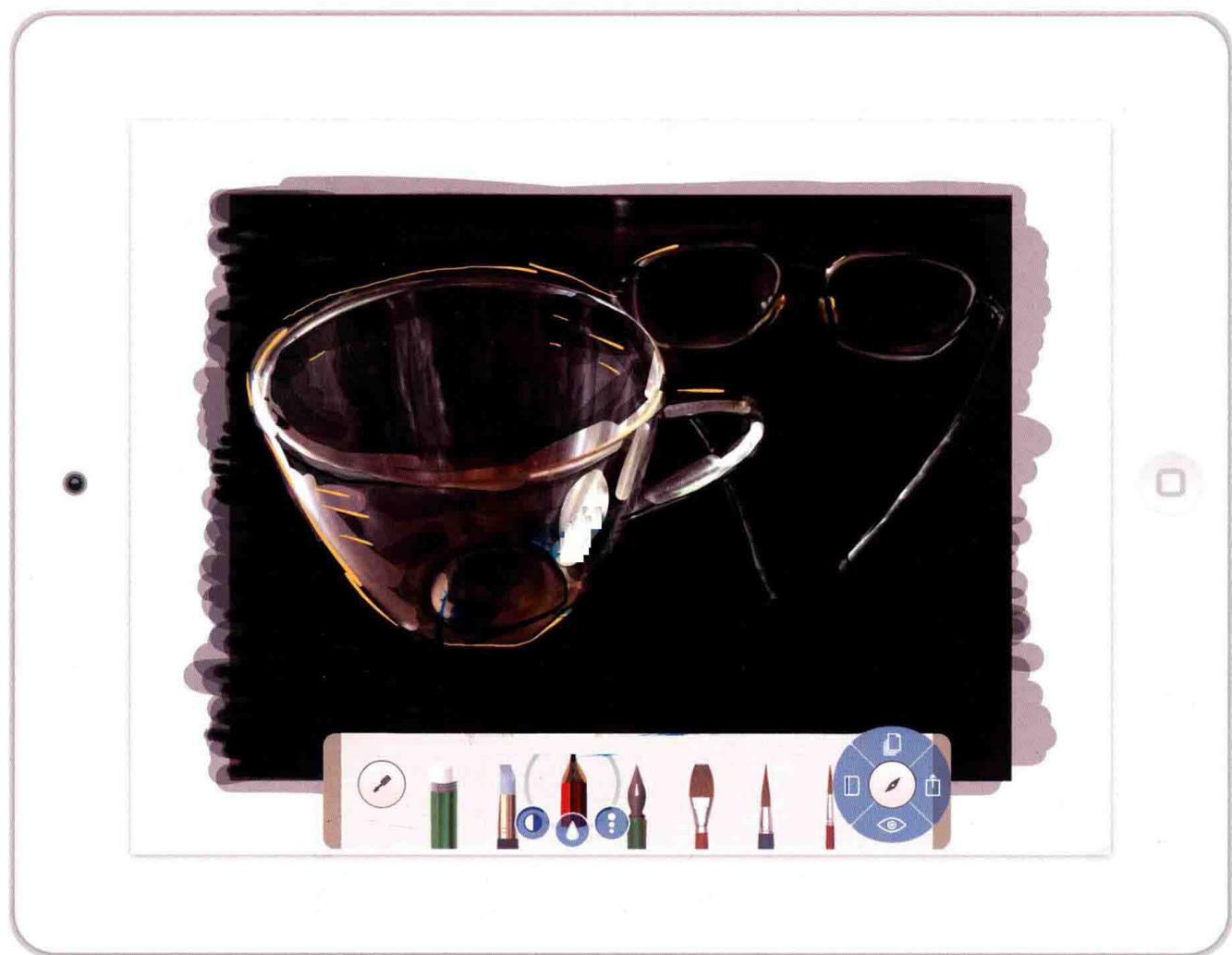

绚烂的色彩穿过画布破洞

iPad绘画体验

尹舒拉 著 西泠印社出版社

绚烂的色彩穿过画布破洞

iPad 绘画体验

尹舒拉 著 西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

绚烂的色彩穿过画布破洞 : iPad 绘画体验 / 尹舒拉
著. — 杭州 : 西泠印社出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-5508-1858-3

I. ①绚… II. ①尹… III. ①绘画—计算机辅助设计
IV. ①J2-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 203056 号

绚烂的色彩穿过画布破洞 : iPad 绘画体验

尹舒拉 著

出品人 江 吟
责任编辑 伍 佳
责任出版 李 兵
装帧设计 王 欣
出版发行 西泠印社出版社
地 址 杭州市西湖文化广场 32 号 E 区 5 楼
邮 编 310014
电 话 0571—87243079
经 销 全国新华书店
制 版 杭州如一图文制作有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6.5
印 数 00 001—1 500
书 号 ISBN 978-7-5508-1858-3
版 次 2016 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷
定 价 58.00 元

编者的话

本书作者尹舒拉长期从事美术创作、教学、理论研究，丰富的实践经验和多元化理论探索，是这本书的催生条件。作者认为“互联网+”时代传统的架上绘画同样面临着机遇和挑战。虚拟绘画进入人们的现实生活，已经是不可逆转的事实。

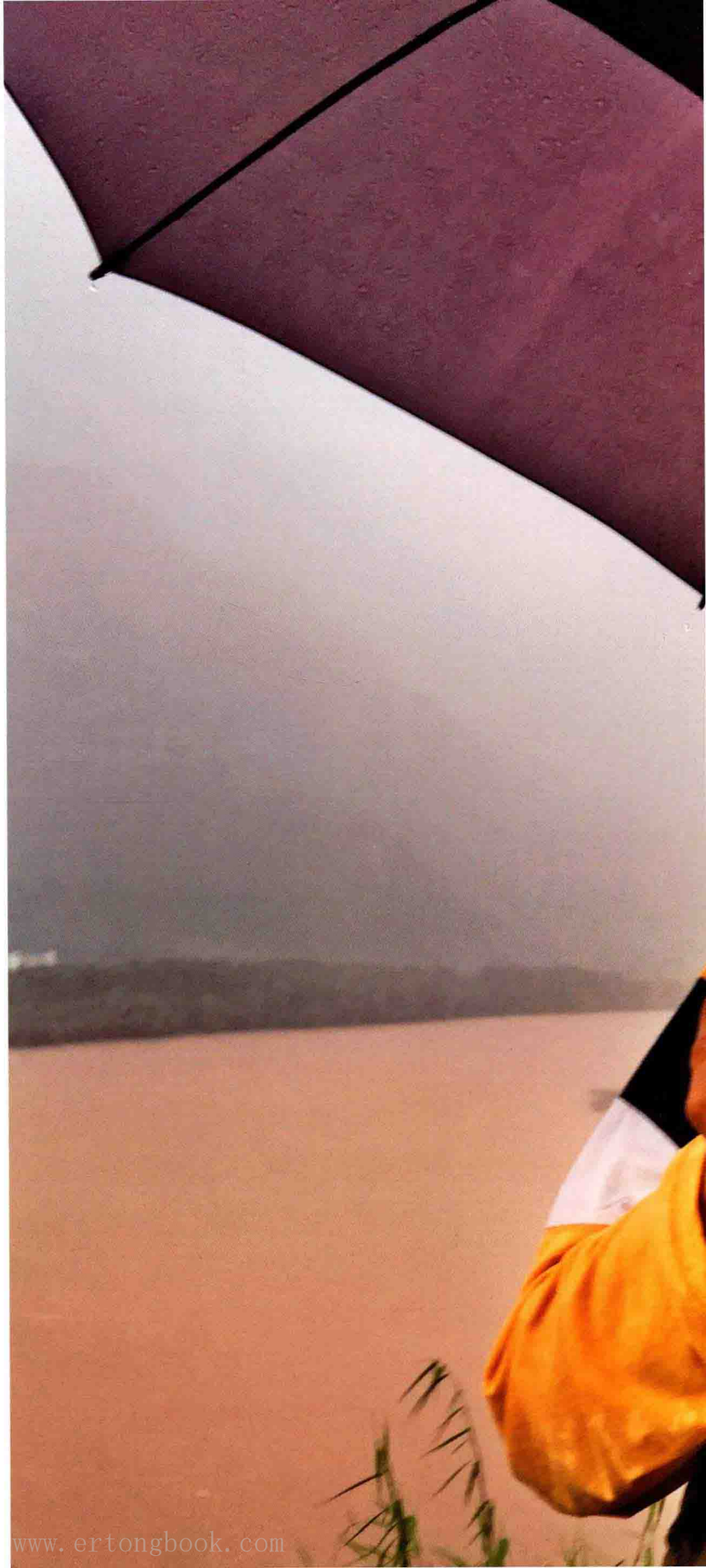
作者通过一年多iPad绘画的体验，撰写出了如何使用iPad这种全新的绘画媒介的经验和体会。全书共分：引言、传统架上绘画、iPad绘画、几种使用软件介绍、创作体验、题目题记、陈列布展、传播推广、收藏要素、版权保护、后记十一部分。书中以介绍iPad绘画的技法和具体创作过程为主，是一本比较适合iPad绘画初学者和体验者的基础书籍。

2016年8月

作者简介

尹舒拉，1954年生，浙江省青田县人。20世纪70年代初入陆俨少先生门下学习山水，从苏渊雷先生学习诗文。1980年考入浙江美术学院中国画系山水本科，从陆俨少、孔仲起、童中焘诸先生研习中国绘画与理论。曾就读于北京大学哲学系中国现代哲学博士点，在胡军先生指导下研修20世纪中国现代哲学。

有著作《雨过流云》《鹤庐诗草》《水流花开》和画册《尹舒拉画集》《乡关何处》等刊行，先后在国内外国举办数十次个人画展。浙江省艺术品管理咨询委员会委员，浙江省美术高评委委员，国家一级美术师。

目 录

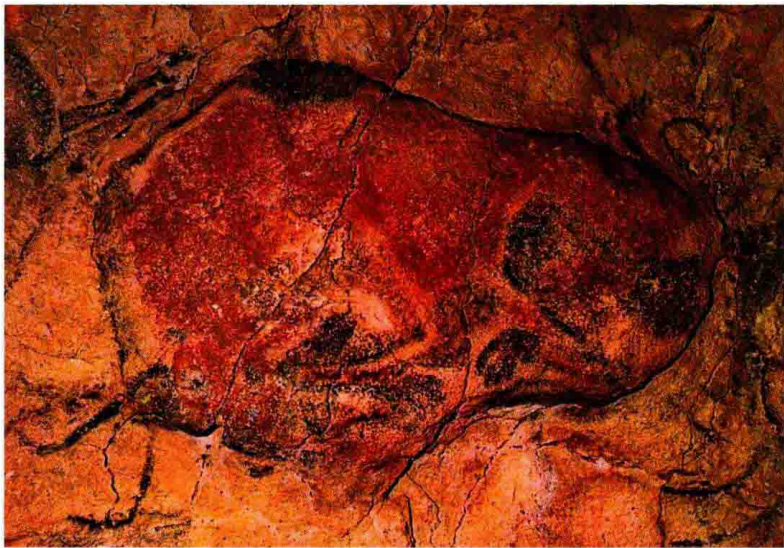
contents

引 言·····	01
传统架上绘画·····	03
iPad 绘画 ·····	08
几种使用软件介绍 ·····	11
创作体验·····	29
题目题记·····	57
陈列布展·····	59
传播推广·····	63
收藏要素·····	64
版权保护·····	66
后记·····	68
尹舒拉作品·····	73
尹弈之作品·····	91

引言

在西班牙北部的坎塔布连山区栖身的远古古人，当他们中的一位，用彩色岩石的粉末掺着水和胶质涂抹到阿尔塔米拉洞穴石壁上的那一刻起，绘画就以绚丽的姿态伴随着人类，趟过了一万八千年的时间河流。后来的考古学家，将这个时期叫做旧石器时期，所以阿尔塔米拉洞穴的壁画，也就成为了人类最早的绘画遗存。我们无暇在这里过多地炫耀人类祖先的聪明才智，无暇在这里将阿尔塔米拉洞穴石壁上的动物和人的故事演绎得娓娓动听，因为最好的叙述也不及洞壁上那一抹红色悄然穿越时空隧道，直抵我们的心灵。

后来，人类将色彩与线条涂抹在陶器、兽皮、木头、布帛、丝绢、纸张上。再后来，随着造纸业和颜料制造业的发展，人类用以表达情感的绘画媒介变得更加丰富多彩。18世纪欧洲文艺复兴之后，由于科学技术的进步，多棱镜和光谱分析理论，直接催生了印象派绘画。同时，在中国，由于造纸业的发展，使本就对水墨如痴如醉的画家们，寻找到一条循着烟（中国墨的制造材料，大致分为松烟、油烟两大类。松烟以松树生火后所产生的烟尘堆积物为主要原料，而油烟则是用桐油生火后所产生的烟尘堆积物为主要原料）与水的空灵之路，将中国文化人对

自然和人生的认识和理解，表达得淋漓尽致。可以这么说，每一次科学技术的革新，都会给人类各个领域带来飞跃式发展。在这样的机遇面前，绘画理所当然是不甘心落伍的形式和载体。

人们认为，21 世纪是互联网的时代。当人们还热衷于将互联网作为工具的时候，互联网已经作为人类的一种生活方式悄然来到人们的生活中间。当“互联网+”被视为一种人类社会向前进取的口号提出的时候，人们又为何不可将它视为反思的口号来理解？是的，互联网+什么？什么+互联网将会得到怎样的结果？我+互联网将会做什么？绘画+互联网将会有什么样的变化和结果？乃至抛弃原有的绘画材质，是使绘画不存在吗？即使存在，又会是一种怎么样的形态？这

就需要我们对绘画的过去曾发生的和现在正在发生的变化，有一个大致的了解。为了便于理解，我们不妨将绘画的过去形态叫做“传统架上绘画”。

传统架上绘画

本文所谈到的传统架上绘画，狭指洞穴、陶器、壁画等绘画之外的绘画。为了不占用读者的太多时间，在这里主要谈一下油画、素描、水彩画、水粉画、版画、中国画。标题所涉及的“传统”两字，也仅仅是指传统观念认为，并不是绘画形式的传统或保守的意思。

油画

油画，是以快干性的植物油（亚麻仁油、罂粟油、核桃油等）调和颜料，在亚麻布、纸板或木板上进行制作的一个画种。作画时使用的稀释剂为挥发性的松节油和干性的亚麻仁油等。画面所附着的颜料有较强的硬度，当画面干燥后，能长期保持光泽。凭借颜料的遮盖力和透明性，能较充分地表现描绘对象，色彩丰富，立体质感强。油画是西洋画的主要画种之一。

● 法国·塞尚 窗帘、水罐、盘子与水果

素描

素描，广义上的素描，涵指一切单色的绘画，起源于西洋对造型能力的培养。狭义上的素描，专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。简而言之，素描就是单色画。素描作为独立的艺术种类，自

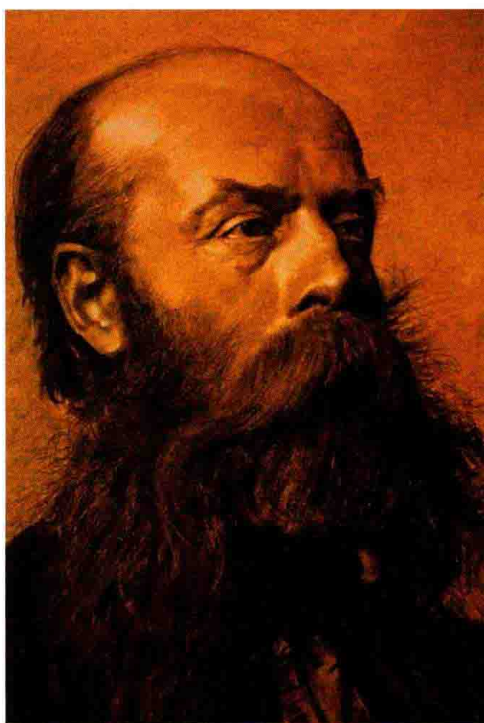

● 法国·莫奈 阿尔让特依之桥

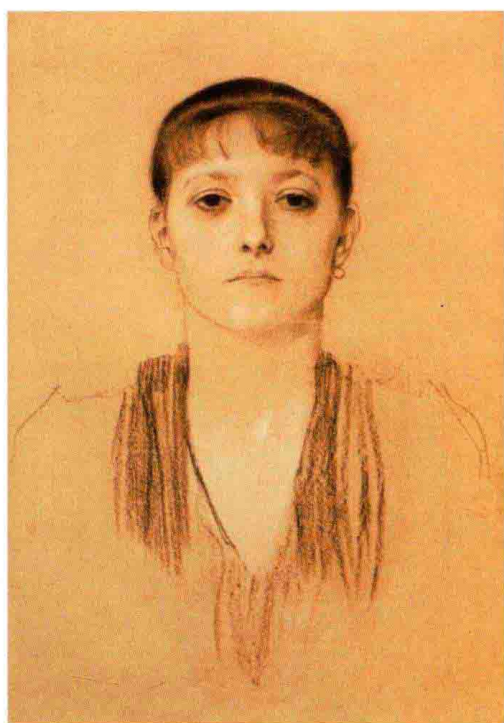
有其独特的艺术价值。有时候寥寥几笔的素描作品，体现的却是画家对形体、结构、特征、节奏、韵味、艺术史的深刻理解与掌握。

水彩画

水彩画是用水调和透明颜料作画的一种绘画方法，简称水彩。由于色彩透明，一层颜色覆盖另一层可以产生特殊的效果。但是调和颜色过多或覆盖过多会使色彩肮脏。因为干燥得快，所以水彩画不适宜制作大幅作品，而适合于制作风景画等清新明快的小幅作品。由于颜料携带方便，水彩画也可画作水彩速写的形式以搜集绘画素材。与其他绘画比较，水彩画相

●素描作品

●哈定水彩

● 水彩画作品

● 水粉画作品

当注重表现技法。其画法通常分“干画法”和“湿画法”两种。

水粉画

水粉画是使用水调和粉质颜料绘制而成的一种画。其表现特点为处在不透明和半透明之间，色彩可以在画面上产生艳丽、柔润、明亮、浑厚等艺术效果。含粉对水色流畅的活动性会产生一定限制。水粉画在湿的时候，颜色的饱和度很高，干后则由于粉的作用使颜色失去光泽，饱和度大幅度降低，这就是它颜色纯度的局限性。学习水粉画可以很好地认识色彩，对颜色的透明度也会有一个新的认识。在学习水粉画的过程中可以学会怎样去调色，进一步了解色彩对水粉画的重要性。

版画

版画，是视觉艺术的一个重要门类。广义的版画包括在印刷工业化以前所印制的图形，它们普遍具有版画性质。当代版画的概念主要指由艺术家构思、创作并且通过制版和印刷程序而产生的艺术作品，具体说是以刀或化学药品等在木、石、麻胶、铜、锌等版面上雕刻或蚀刻后印刷出来的图画。版画艺术在技术上是一直伴随着印刷术的发明与发展而丰富的。古代版画主要是指木刻，也

有少数铜版刻和套色漏印。独特的刀味与木味使它在美术史上具有独立的艺术价值与地位。

● 丢勒版画

● 珂勒惠支版画

中国画

中国画，简称“国画”，主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。国画是汉族的传统绘画形式，是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等，题材可分人物、山水、花鸟等，表现形式可分为写实和写意。中国画在内容和艺术表达上，体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

●明·八大山人 芭蕉竹石

●齐白石 牵牛花轴

●宋·梁楷 李白吟行

iPad 绘画

iPad 绘画或 iPad 绘画是什么？当你打开“百度”几乎一无所获，页面上给你的信息，大多是 iPad 绘画使用什么软件，或向你推荐什么样的软件来作 iPad 绘画之类的信息。我不知道在国外和其他搜索引擎上的结果会是什么。不可想象，当你打开“百度”搜索“中国画”，而页面上只是向你推荐毛笔、墨和宣纸的信息的时候，你会是怎样的惊讶和诧异。

根据英国作家马丁·盖福特在《更大的信息——戴维·霍克尼谈艺录》（上海人民美术出版社，2013年1月）一书中说：“2010年1月27日，苹果总裁乔布斯（Stenve Jobs）在旧金山芳草地艺术中心宣告了 iPad 这件改变世界的设备诞生。4月6日霍克尼就发给我他的第一幅 iPad 画了。”这是有关第一幅 iPad 绘画诞生的最早文字记录。我们无法见到有关西班牙北部阿尔塔米拉洞穴石壁上第一幅作品诞生的文字记录，但是，它并不妨碍我们可以将2010年4月6日作为人类用 iPad 将绘画带进了一个崭新的纪元的纪念日。因为，从这天开始，人类用高科技颠覆了传统绘画的材质、形式、媒介、观念。自古以来，人们习惯于在自己创造的“平面上用焦点透视法表现虚拟的立体空间”以及“用自由观察的方法在平面表现想象中的非立体空间”。iPad 的诞生，尤其是 iPad 绘画的诞生，颠覆了这些习惯。我将它称之为“绚烂的色彩穿过画布破洞”，人类的绘画至此才真正有了“真正意义上的虚拟空间”。

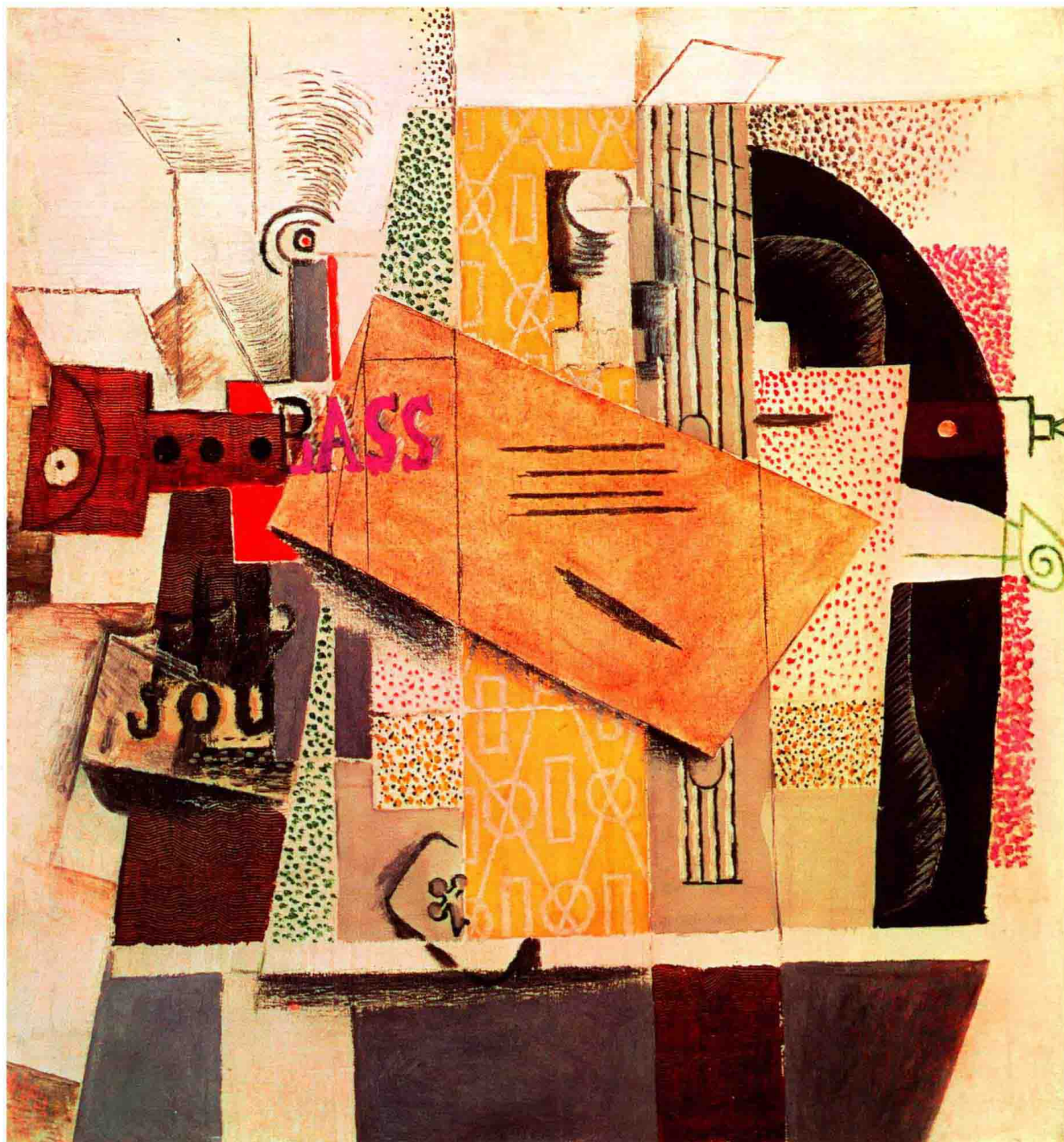
戴维·霍克尼在谈到 iPad 时往往显得异常激动，他说：“我爱它，我必须承认。你想让 iPad 是什么，它就能变成什么。能玩游戏，做填字游戏，看 YouTube，浏览网页，也可以像我一样在上面画画，消磨时光。有了这个毕加索会疯掉的。事实上，我觉得艺术家都会。”他认为便捷是 iPad 的很大优势。“iPad 了不起的是它就像速写本一样，不过，你随时都拥有全套东西，所有的颜料都准备好了，供你使用。”霍克尼说。

iPad 绘画，是用安装在 iPad 上的 iPad 绘画软件创作的绘画，是一种区别于油画、水彩画、水粉画、版画、中国画等画种的绘画。其绘画材料和工具由虚拟的数据构成，屏幕是它呈现的首要依托，数据输出是它的主要传播模式。输出介质主要有纸质、布质、PVC 质、有机玻璃质、金属质、光波折射等。iPad 绘画的软件，以模仿人类的绘画手法为主，其虚拟材料和工具，也以人类文化史已有的绘画材料与工具为主要模仿目标。iPad 绘画尺寸有原始尺寸、容量尺寸、输出尺寸。原始尺寸是指绘画软件原始格式保存的尺寸（往往为矢量），容量尺

寸是原稿的数据容量，输出尺寸是指输出到介质的尺寸。iPad 绘画原始稿的空白为可见光的虚拟空白，色彩和视觉属于非平面折射形态的物理呈现。iPad 绘画的原始稿为唯一，输出稿为无穷，限量稿为有限，原始稿具有可逆性。iPad 绘画，是人类社会发展到数据时代的标志性产物，是科学、文化、美术综合性发展中产生的一种全新绘画形态。

毕加索在作画

● 毕加索作品