

数字绘画的秘密

Secrets Digital Painting

王健著

辽宁美术出版社

数字绘画的秘密

Secrets Digital Painting

王健著

辽宁美术出版社

数字绘画的秘密

Secrets Digital Painting

王健著

辽宁美术出版社

前言
Introduction

你就是大师

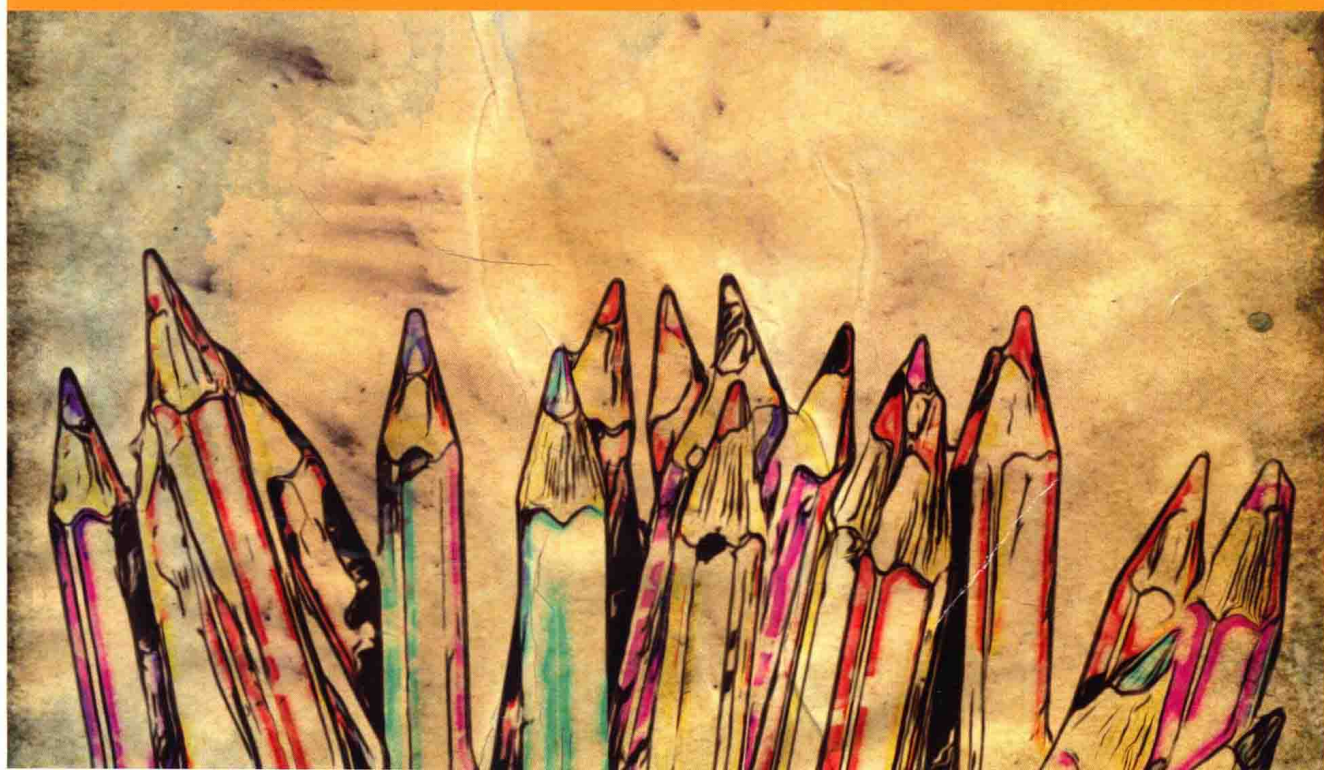
在几千年的人类艺术长河中，人们创造了数不胜数的各类精彩艺术门类和艺术作品。我们在静静欣赏这些作品的时候常被感动、被激励。但是有一个现象不容忽视，就是随着人类生产力的不断发展、生产工具的不断改善，人们对世界的认识不断进步；艺术品的内容和形式以及创作手段和工具媒介也发生了很大的变化。曾几何时，我们是多么崇拜那些艺术大师，我们不断地学习和模仿他们，追逐他们的足迹，在绘画的道路上不断摸索着，希望有一天也能站在他们的高度去思考问题，也能创作出不朽的作品。但是创作或者模仿都是需要大量的时间和经验的积累，我们在这条路上往往会产生迷茫和倦怠。

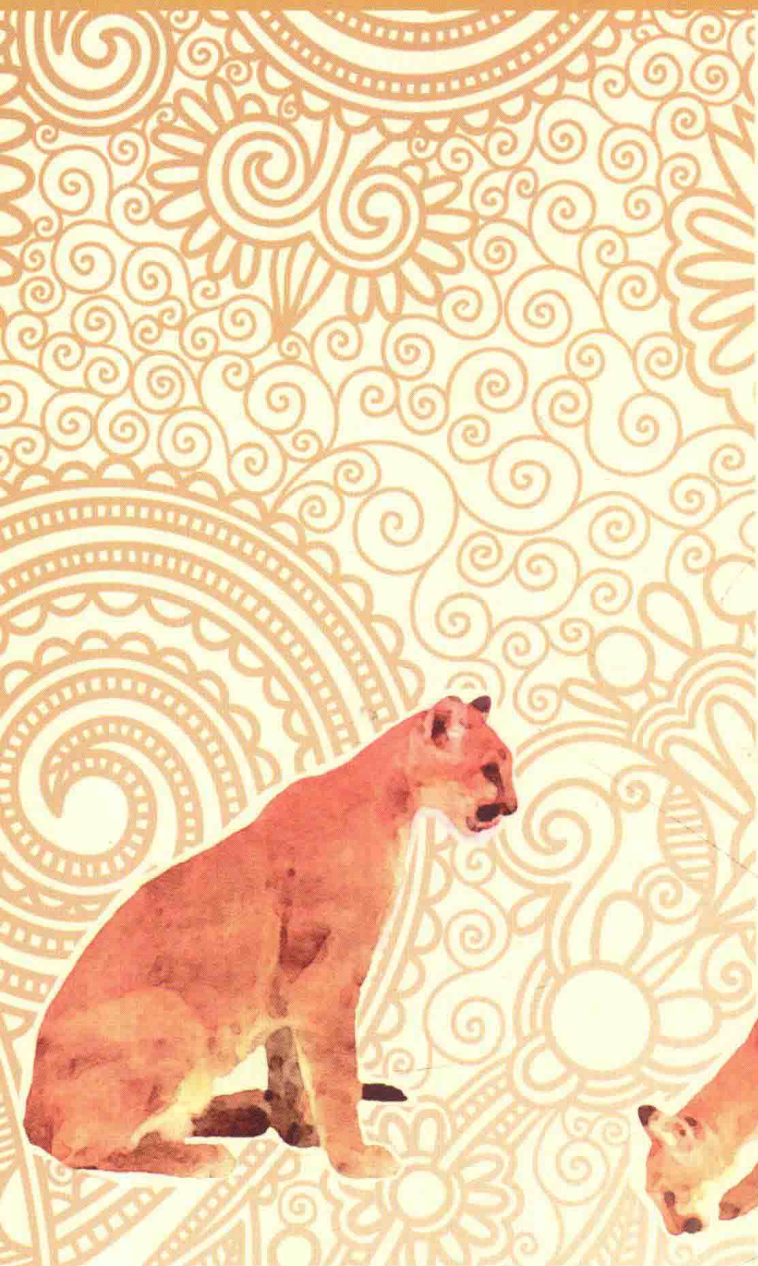
自1962年美国麻省理工学院博士研究生伊凡·苏泽兰(Ivan E. Sutherland)发表题为《画板》的论文以来，以计算机图形学为技术基础的数字图像世界经历了50多年的发展，已初具规模。人们对数字图像及其绘画艺术的态度也正在从开始的两个极端逐渐向中间靠拢，冷漠地排斥固不可取，不加思索地沉迷也非理智。超越早期的狭隘和肤浅，数字图像及其绘画艺术应当被更为深入地思考和理性地评判。今天，这个由摄影术和计算机图形技术共同创造的五彩斑斓的图像世界，需要的是从技术与艺术角度去做根本性的思辨。借此，我们才可以理清一些混乱的概念，可以更好地把握住日新月异的数字图像世界。

数字绘画的诞生让人们看到了一个新的奇迹，我们可以不用坐在画架前苦苦琢磨哪种颜色更能表现明暗，因为我们有上万种颜色可以在计算机中实现。模特儿也不用为了保持一个动作一动不动地待上几小时、几天或者几星期，一张清晰的照片，就可以让烦琐变得简单。不论是光线明暗，还是人体复杂的骨骼肌肉，我们都可以通过计算机来解剖分析。但是这一切都不应当阻止我们对传统绘画的尊重，这不是在走捷径，这是一种创新，解开束缚，创作会更有创造力。正是有了前人对美的定义才有了现在我们的创造力，正是因为有了像米开朗琪罗、凡·高、莫奈、毕加索等大师创作的作品，我们的作品才能变得丰满而富有感染力。

请记住那些我们敬仰的大师们吧，这些人都是我们在创作道路上的导师，是这些人用绘画的哲学让我们变得更自信。现在，让我们打开计算机，启动数位板，画笔就在手中，在绘画大师和现代科技的感召下不断前进、创造。

你就是大师。

第一部分

数字绘画你了解吗？ / 010

“传统”与“现代” / 012

什么是数字绘画 / 014

第二部分

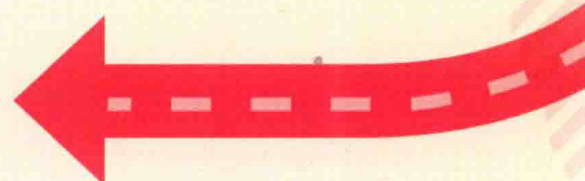
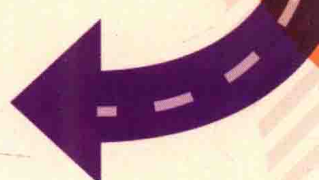
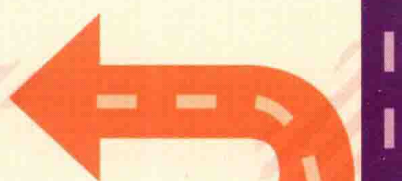
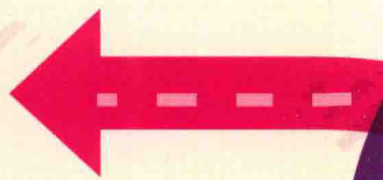
我所了解的一些事 / 024

这不是在开玩笑 / 026

换个角度看问题 / 038

第三部分

需要专注的精神 / 048

第四部分
风格的创造 / 058

写实的风格 / 060
抽象的风格 / 066
奇幻的风格 / 074
影视科幻风格 / 078
卡通的风格 / 086
时尚的风格 / 090
创作的流程 / 096

第五部分
未来我们需要什么 / 104

第六部分
多元的数字绘画 / 116

第一部分
数字绘画你了解吗？
Do You Understand
Digital Painting?

01

《mini cooper》2013年

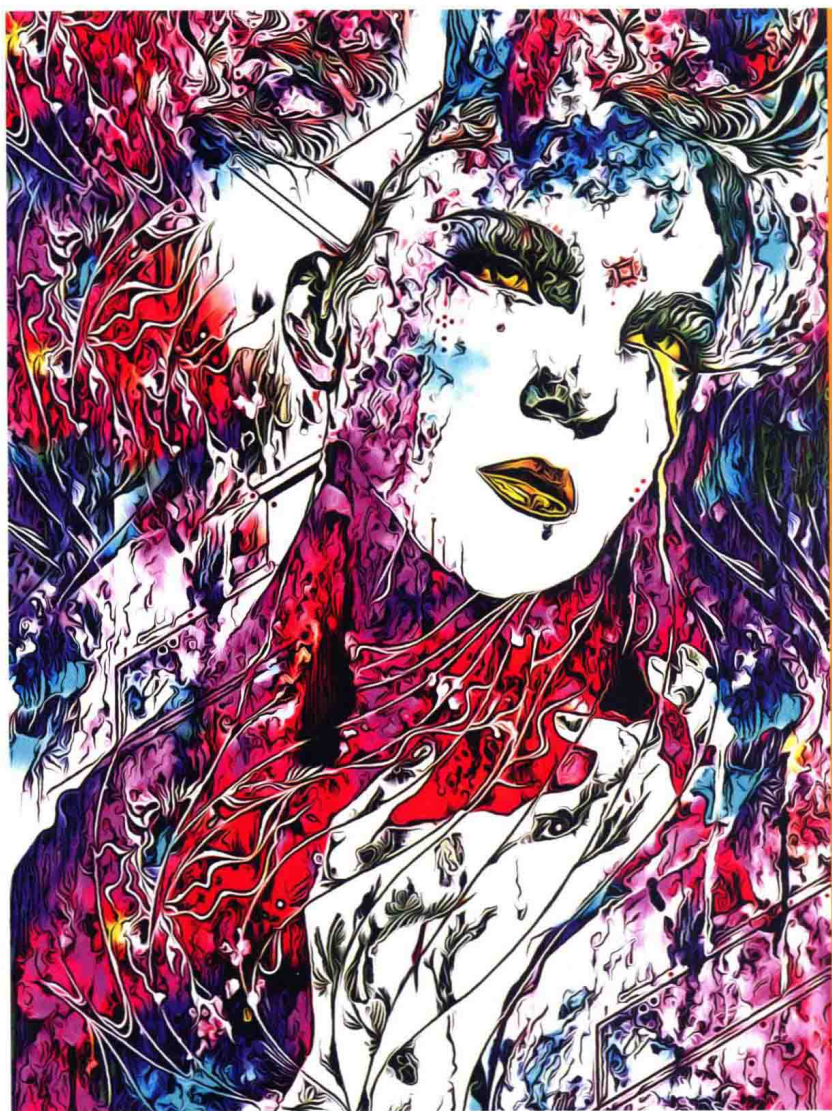
这不是一张纸、一支笔、几支颜料的事情，这是科技给我们带来的新的“宠儿”。数字绘画的诞生是计算机高度发展的现代产物，是我们在不断摸索和寻找中最接近“大师”的一次。现今的数字绘画是对传统绘画的模拟，既具有计算机图像的属性，又具有绘画语言的特征。数字绘画在材料和介质上是对传统绘画过程的一种感知，数字绘画作品中存在的肌理效果、绘画属性、作品的保存与传播等方面与传统绘画有着共通性和差异性，均需要通过比较研究的方法去剖析两种绘画的生成方式。在生成条件、生成过程、保存与传播几个部分都有自己明显的特征。

自杜桑以来，艺术和生活的界限模糊了；数字绘画以来，真现实和虚拟现实之间的界限模糊了。数字绘画是以计算机为技术支撑的互联网时代的新媒介，是绘画摆脱以视觉为中心的束缚过程中的一大飞跃。技术的发展促进了媒介的发展，传统的图像概念、内容和形式不再突出。艺术品的价值存在于通过媒介所传递的信息的交换之中，艺术家将把广大的网络平台作为最大的艺术馆来展示他们的作品，当作直接向公众传播作品的工具，科技的滚轴让数字绘画得以延伸和发展。

从发展的时间上来说，数字绘画与传统绘画是不能比拟的，传统绘画已经广泛流传和发展了上千年，而数字绘画才短短的几十年。但单就发展趋势而言，数字绘画却是发展最迅速、传播力极广的一种新型绘画方式，它在个人实现和表达方面都大大超越了传统绘画的范畴。20世纪80年代之后，计算机的广泛普及为数字绘画孕育了发展的“温床”，计算机就像千家万户的生活必需品一样融入人们的生活。这也给数字绘画创造了机会和发展潜力，人人都有可能实现自己的“大师”梦想。但是，变为“大师”的前提是我们在学习和研究数字绘画的时候，基本的美术基础是必备的，对于美学的修养也是支撑我们创作的基础，只是在数字绘画创作上，我们利用计算机和软件，能更丰富地实现我们所要表达的内容。

“传统”与“现代”

传统绘画的英语单词通常称为“traditional painting”。“traditional painting”单从词面上就已看出它具有浓烈的保守气息。“传统”，不管是在中文还是英文当中，它对人的—些行为规范都是有着很严格的要求，这也致使当年进行传统绘画创作的人们受到政治、宗教、信仰等诸多因素的影响，局限了作品的创作方向。我们所熟悉的很多作品其实都是为这些“传统”服务的，这些作品往往传播出一些让人深刻的信息。数字绘画可以说在这点上与传统绘画是截然不同的，“digital painting”，绘画还是绘画，而“digital”却实实在在地烙下了时代的烙印。我们就是生活在这样一个数字化的时代当中，“自由”的我们少了“传统”的束缚，开启了我们在绘画道路上富有生命力的发展进程。

《凤凰涅槃》2012年

什么是数字绘画

这可以说是艺术的一种“进化”，我们让绘画具有更强的生命力和活力。数字绘画已经形成了一个新的产业，随着时代的发展，它的形式也在不断发生着改变，其应用范围不断地向社会的各个领域渗透。特别到了今天，数字绘画已广泛地应用于工业产品设计、环境装饰设计、商品形象设计、展示设计、影视动画设计、网络游戏设计等诸多领域，内容上也有了极大的丰富。因此，传统定义上的绘画概念已经不能完全涵盖当今的数字绘画。

数字绘画又称“数码绘画”“无纸绘画”，主要指艺术创作者通过运用相应的计算机软件或数字绘图工具（数位板）在计算机上进行创作的产物。其作品是以数字化的图形存在，存储自如，可以复制，携带方便。由于造型的精准、丰富的色彩以及种类繁多的表现手段，所有这些都为数字艺术创作提供了便利条件。数字绘画涵盖的范围很广，一般可分为偏重纯艺术性的数字绘画和偏重商业性的数字绘画两种，后者主要包括商业插画、动画与游戏设计的原画、分镜头脚本（故事板）、服装设计、环境艺术设计效果图，等等。数字绘画已经融入我们的日常生活当中，并通过网络、书籍、影视等媒介传播，随处可见的不同风格的数字绘画作品，以时尚前卫的绘画理念和强烈夸张的视觉效果迅速得到了年轻群体的欢迎。计算机绘图技术的日益成熟和传统绘画深厚的艺术底蕴的结合共生，使数字绘画展现出迅猛的发展势头和良好的发展前景。

《白霞解语》2012年

《潜行佛语》2012年