

PHOTOSHOP

电脑美术绘画教程

王建锋 张新勇 吕龙 编著

中国画/漫画/卡通画

 科学出版社
北京科海电子出版社

电脑美术绘画教程

王建锋 张新勇 吕龙 编著

科学出版社

北京科海电子出版社

内 容 简 介

本书共分6章,几乎每1章中均有经典范例与相应的美术知识相链接。其中,第4章为本书的重点章节和核心内容,通过中国画、漫画、卡通画3大板块,对《烟雨漓江》、《赏菊》、《雄风》、《奔马》、《墨竹》、《春满枝头》、《静坐星空》、《喷射》等8个经典范例创作过程的分析,将设计思想、创作心得,以及相关的文学知识、生活常识等融入其中。

本书既适用于初学者,也适用于有一定基础并想进一步提高的中、高级用户。通过对本书的学习,不仅可以灵活运用Photoshop软件,再现国画的艺术魅力,又可将所学知识应用于广告设计、包装设计、VI设计、书籍装帧或影视制作等领域。

本书所配光盘为多媒体演示盘,内容为书中范例的原始文件及动态创作过程。通过对书中实例制作的实时演示,把读者带入神奇的艺术创作世界,让读者自己也可以创作出大师级的作品。

图书在版编目(CIP)数据

电脑美术绘画教程 / 王建锋, 张新勇, 吕龙编著.

北京: 科学出版社, 2004

ISBN 7-03-014349-3

I. 电... II. ①王...②张...③吕... III. 绘画—

计算机图形学 IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 093495 号

责任编辑: 陈 轶 / 责任校对: 刘雪莲

责任印刷: 科 海 / 封面设计: 宋 健

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京墨人彩色印刷有限公司

科学出版社发行

各地新华书店经销

*

2005年1月第一版

开本: 16开

2005年1月第一次印刷

印张: 15

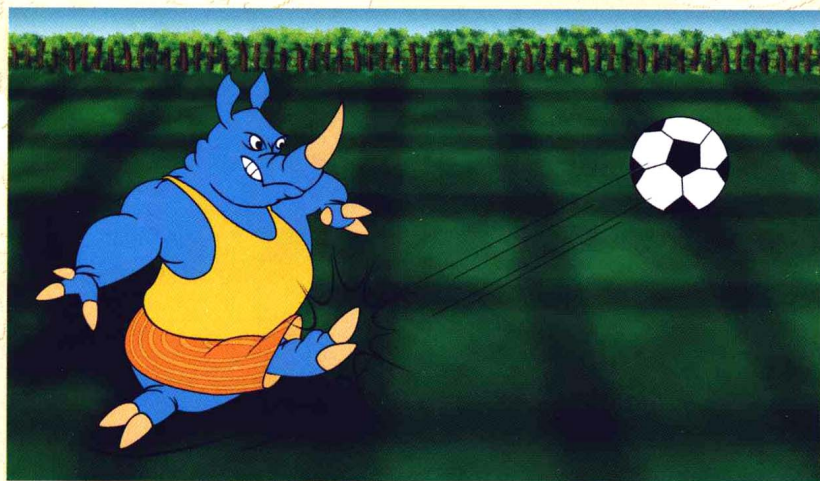
印数: 1~4 000

字数: 365千字

定价: 35.00元 (配一张多媒体光盘)

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

□ 图像在产品和广告等设计中是不可缺少的，其或是简单，或是复杂，点缀着我们的生活。总体来说，图像可以分为摄影和绘画两大类。摄影作品形象逼真，是现实世界的真实记录和再现，说服力强，但没有创新的空间；而绘画作品可使创作者在设计元素第一自然属性的基础上发掘第二自然属性——创意，也就是创作者可以任意发挥。

□ 我们已经清晰地感觉到，绘画工具不再局限于传统的绘画工具，还可以用鼠标——通过图形图像处理软件来绘图。例如，知名度极高的迪士尼作品《狮子王》，美国出品的中国文学题材《花木兰》，我国出品的《宝莲灯》、《哪吒》等均是通过图形图像处理软件的加工而产生的成功作品。

□ 随着这几部动画片的成功，以及其他行业中大量运用图形图像处理软件生成和处理图片，使得“电脑绘画”已越来越受到广大设计者青睐，因而出现了“鼠绘”——鼠标绘画。在本书中，作者就是通过鼠标在 Photoshop 中创作中国画、漫画和卡通画，并在创作过程中，仔细地讲解了每一个操作步骤。

□ 本书以经典名作为范本，详细的操作步骤为指导，解析中国画、漫画、卡通画的“鼠绘”过程，使读者不仅可以学习如何进行“鼠绘”，还可以进一步了解和熟悉图形图像处理软件 Photoshop。同时，作者将创作思想、自己的创作经验，以及与绘画相关的历史、地理、文学、生活常识等融入其中，既适用于初学者，也适用于已有一定基础想进一步提高的中、高级用户。

□ 书中内容共分六章，第一章概述了中国画、漫画、卡通画的发展历史。第二章中对图形图像处理软件

Photoshop 进行了简单的介绍，并对在绘画过程中所涉及的工具、菜单命令、调板等作了详述。在第三章中，对传统的绘画工具和电脑绘画工具进行了对比，以使读者了解二者的区别和互通之处。第四章是本书的核心内容，分中国画、漫画、卡通画 3 大部分，通过理论知识与经典范例相结合的方式，介绍了山水画、人物画、花鸟画、漫画、卡通画等的表现手法和各种技法。第五章的内容是为了突出中国画的完整性，叙述了印章、落款、题跋等相关知识，并举例加以说明。第六章不仅介绍了临摹的相关知识，还对近现代在中国绘画史上有突出表现的大师及其名作进行了介绍。

通过对本书的学习，读者不仅可以灵活运用 Photoshop 软件，再现国画的艺术魅力，还可以创作当前甚为流行的日式风格的漫画和卡通画，并运用于广告设计、包装设计、VI 设计、书籍装帧或影视制作等领域。

另外，本书附带一张多媒体演示光盘，内容包括书中范例的原始文件及动态创作过程。对书中实例制作过程的演示是本书多媒体光盘的特点，它把读者带入了神奇的艺术创作世界，让读者发现，原来自己也可以创作出大师级的作品，也可以成为 Photoshop 专家，国画大师，动漫大师！

编者

2004 年 12 月·北京

Contents 目录

第一章 绘画概述	1
1.1 国画的起源及发展	3
1.2 漫画的起源及发展	4
1.2.1 中国的漫画	4
1.2.2 日本的漫画	6
1.3 卡通画	8
第二章 Photoshop 概述	11
2.1 认识绘画工具——Photoshop	13
2.1.1 安装和运行 Photoshop 的系统配置	13
2.1.2 Photoshop 的启动和关闭	13
2.2 Photoshop 的工作环境	14
2.2.1 选项栏	15
2.2.2 工具箱	15
2.2.3 对图像文件的操作	19
2.2.4 “自由变换”命令	21
2.2.5 图层	23
2.3 快捷键及其使用技巧	24
2.3.1 界面中的使用技巧	24
2.3.2 图层中的使用技巧	26
2.3.3 工具中的使用技巧	27
2.3.4 选择的使用技巧	28
2.3.5 复制的使用技巧	29
第三章 绘画工具对比	31
3.1 笔	33
3.1.1 毛笔的分类	33
3.1.2 传统国画毛笔与电脑国画画笔的效果对比	33
3.2 墨	36
3.2.1 墨的起源和制作	37
3.2.2 墨的分类	37
3.2.3 墨的使用	38
3.2.4 传统国画中的用色	39

目录 Contents

3.2.5 传统国画中墨与电脑国画颜色的对比	40
3.3 纸张	41
3.3.1 电脑国画如何设置“纸张”	42
3.3.2 传统国画的形式	43
3.3.3 传统国画的材料	45
第四章 电脑绘画实例	47
4.1 山水画	49
4.1.1 山水画的发展历史	49
4.1.2 山水画的基本规律	50
4.1.3 实例1——《烟雨漓江》	51
4.2 人物画	61
4.2.1 人物画的特点	62
4.2.2 实例2——《赏菊》	63
4.3 花鸟画	78
4.3.1 国画表现技法的分类	79
4.3.2 构图的规则与自由	85
4.3.3 实例3——《雄风》	90
4.3.4 实例4——《奔马》	110
4.3.5 实例5——《墨竹》	123
4.3.6 实例6——《春满枝头》	130
4.4 漫画	142
4.5 卡通画	163
第五章 印章与落款	183
5.1 印章的起源	185
5.2 印章的分类	186
5.2.1 按时间分类	186
5.2.2 按字体分类	188
5.2.3 按形状材料分类	188
5.3 篆刻的章法	190
5.4 名姓章	194
5.4.1 引首印章	195

Contents 目录

5.4.2 押角印章	195
5.5 艺术章赏析	196
5.6 实例1——“飞天创意”	198
5.7 落款与题跋	204
5.7.1 落款的分类	204
5.7.2 用印的忌讳	205
5.7.3 常用落款用词	207
5.7.4 “题跋”的常见形式	208
5.8 实例2——“小荷刚露尖尖角”	208
第六章 临摹与名作鉴赏	213
6.1 名作临摹过程中应注意的问题	215
6.2 如何体现自然画法的韵味和笔触	215
6.2.1 韵味	215
6.2.2 笔触	217
6.3 如何体现层次的丰富性	217
6.4 创作与习作	220
6.5 名作鉴赏	222

岁月

甲申年 之夏

真荷 画于北京

第一章 绘画概述

2

Chapter ONE

中国画，是现代人为区别于西洋画而对中国传统绘画艺术的统称。它分为人物画、花鸟画和山水画三大类，包括水墨画、写意画、工笔重彩画、兼工带写、白描画等表现技法。现代中国画是在近百年来引入西方美术潮流后的文化环境中发展起来的，在画坛上占有重要的位置。

漫画可分为由我国连环画延伸的传统漫画和当前甚为流行的日本风格的新漫画。

卡通画的表现手法和造型都极具现代感和时代气息，要求绘画者有一定的艺术功底和绘画技能。

一般意义上讲,绘画是指运用专业工具和材料所进行的艺术创作,包括中国画、油画、版画、壁画、水彩画、水粉画,和基础造型的素描、色彩、速写等。与西方油画表现技法、构图、作画工具完全不同的中国画,在世界艺术之林独树一帜,被称为我国的一大国粹。

在本书中,通过讲解绘画技巧和表现方法,将流传千年的中国画艺术赋予新意——用图形图像处理软件来创作;将笔法流畅、形象幽默、滑稽的卡通画,以及时尚、现代的日本漫画用不同的绘图工具进行创作。

1.1 国画的起源及发展

中国画,简称“国画”,指的是在中国的土壤上形成和发展起来的、在世界美术领域中自成独特体系的中国民族绘画。它是用毛笔、墨以及中国画颜料,在特制的宣纸或绢素上作画。而在本书中,我们则利用计算机图形软件中的笔尖、路径、橡皮擦、喷枪、拾色器等工具创作国画。

按表现题材分类,国画可分为人物、山水、花竹、禽鸟、畜兽、虫鱼、宫室等题材。

按表现手法和技法分类,国画可分为工笔、写意和兼工带写等画法。这些技法我们均可以通过调节图形图像软件中绘图工具的具体参数而实现。

按幅面样式分类,国画可以分为立轴、横卷、册页、扇面等款式。

中国画十分重视笔墨,运用线条、墨色和轻重色彩,通过钩、皴、点、染,干、湿、浓、淡并用,来表现客观物象的形体结构,阴阳向背;并运用虚实疏密结合和“留白”等手法来取得巧妙的构图效果。中国画的空间处理也比较自由灵活,既可以用“以大观小”法画重山叠嶂;也可以用“走马看山”法画江河万里。中国画特别讲究“形神兼备”、“气韵生动”,不但主张要“外师造化”,而且还要“中得心源”,中国画在画面上还题写诗文,加盖印章,将诗文、书法、篆刻艺术融为一体。

我国夙有书画同源之说,有人认为伏羲画卦、苍颉造字为书画之先河。文字与画图最早并未有明显的区别!

其实远在春秋战国时代,就有国画的雏形了。

那时，在楚先王庙、公卿祠堂中，有许多描绘天地、山川之神、古代圣贤之像的绘画。可见国画画法其源很古，其根很深。

魏晋南北朝时期的绘画，处于一个继往开来的变革时代，佛教艺术的传入，从内容到形式给我国绘画注入了新的血液。在全国各地建造了许多石窟，也培养了许多艺术家，保存至今的石窟艺术，是中国人民的文化艺术宝库。

19世纪中后期，由于西洋艺术的传入，艺术的商业化，以及对传统绘画程式化的冲击，中国绘画终于出现了新的生机，中国画在近现代有了新的发展，也形成了不同风格的画派，明清时代、近现代及当代的名师大家更是将国画艺术推向一个高峰，诸如风格鲜明的任伯年，笔墨雄强的吴昌硕，爽健朴实的齐白石，气势秀稚的张大千，炉火纯青的林风眠，以及黄胄、徐悲鸿、关山月、吴作人、李可染等大师。

■ 国画的影响力

中国是一个具有5000多年历史的文明古国。在漫长的历史进程中，勤劳智慧的人民创造了灿烂的文化，有诗歌散文，有音乐戏曲，有绘画书法，还有绚丽多姿的建筑艺术。

国画是中国文化的重要组成部分，有着数千年的历史和辉煌的业绩。近代以来，尽管我们的国家历经曲折、坎坷，但国画的传统绵延不断、经久不衰，出现了许多艺术精品、名家巨匠。改革开放以来，国画艺术呈现出空前繁荣兴旺的局面，涌现出一批颇有造诣的优秀画家。

中国画在世界艺术之林独树一帜，在以意大利、法国、英国、希腊、德国等为代表的欧派西画之中，中国画更显其独特的魅力。在东南亚，尤其日本、韩国、香港、台湾、新加坡、马来西亚等受中华文化影响的国家和地区，对中国画的研究更为兴盛。

1.2 漫画的起源及发展

1.2.1 中国的漫画

中国人对漫画的钟爱可以追溯到很早以前。中国的象形文字就是由图画演变而来的。中国古人从很早就懂得把某些画面连接起来表述事物的演变，于是就有了早期漫画的雏形。现藏于故宫

博物院的公元10世纪顾闳中的名画《韩熙载夜宴图》，就已具备了这种雏形。这幅古代组画用5个前后联系的画面真实地反映了南唐官宦豪门奢华的夜生活。后来，印刷术的应用，使得像明代以著名美女故事为题材的《飞燕外传图》、《会真记图》等早期漫画出版物得以留传至今。

现代中国漫画是20世纪初出现的，她沿着连环画和四格漫画这两条轨迹，历经了百年演变。

1925年，上海世界书局率先出版系列“连环图画”，采用一文一图，上文下图的形式，共出了《三国志》、《水浒》、《西游记》、《封神榜》、《说岳》和《红楼梦》等6部连环图画。这6部连环图画明确宣称“男女老幼皆宜，娱乐大众”，瞄准了大众文化这一市场定位，使得连环画在十几年间迅速发展。后来连环画改称连环图，形式也有所变化，文图的位置更改为上图下文。

20世纪50年代初到60年代中期，是中国连环图的一次大发展、大提高。大批画家包括一些著名画家加入到创作队伍中，许多优秀作品相继问世，故事题材从改编文学作品到反映现实生活，十分广泛。读者已不仅仅是少年儿童，也有不少成年人，人们生活中处于不可或缺的地位。这一时期的连环图强调内容的思想性和绘画的艺术性，但表现形式还是一图一文。十年“文革”中连环图几乎停顿，文革后再次大发展，并进入全盛时期。一批思想活跃、富于创新的青年画家也参与创作，打破了单线勾勒等传统格式，在构图、塑造形象等方面进行了新的尝试和突破，但是连环图的基本模式没有改变，仍然无法通过画面表达故事深层次的内容。

就在同一时期，采用影视手法的漫画正在许多国家和地区，包括中国香港、台湾地区，波澜壮阔地兴起，而在电视机前长大的中国孩子们的视觉要求也发生了重大变化，传统连环图的表现形式已经不能满足他们的需求。在这种情况下，连环图从她的高峰急剧下跌。到20世纪80年代中期，只是短短几年间，本来到处可见的大众读物，几乎在书店绝迹，连环图退出报亭、书摊，剩下的只是那些坚贞不渝的老读者。

一图一文的连环图经历近百年的兴衰，数次起伏，几度辉煌，最终退出了主流大众文化的行列。但是，她曾经在社会文化生活中拥有的地位和在绘画艺术上立下的丰碑，还将影响着中国