

Photoshop

DESIGN AND ART

数字中国画艺术

DIGITAL TRADITIONAL CHINESE PAINTING

王玉万
大岛景紘
飞思数码产品研发中心

编著
审校
监制

随书光盘内容为书中范例源文件
和精彩作品赏析

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

风云 Photoshop

数字中国画艺术

王玉万 编著
大岛景纭 审校
飞思数码产品研发中心 监制

用 数 字 中 国 画 向 世 界 展 示 东 方 特 有 的 传 统 审 美 理 念

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

随着电脑绘图软件功能的不断强大,使传统绘画产生了质的变化和飞跃。国画在中国有着数千年的发展历史,代表着东方人特有的审美情趣,同时在世界绘画长廊中也享有较高的声誉。而数字中国画是在e时代下发展起来的,它是传统的国画艺术与电脑绘图数码技术相结合所产生的一门新兴的艺术形式,它是集传统国画美学精神与电脑科技于一体的一朵艺术奇葩。

本书是讲述如何把传统国画审美理念,与电脑绘图软件(Photoshop)结合起来进行创作的教材,也是一本集传统水墨味绘画和现代审美理念于一体的数码中国画画集。

本书CD内容包括有关例图的创作用图、扩展和应用的最终效果图(带图层),以及作品赏析,对读者理解创作步骤,迅速掌握数字中国画十分便捷。

本书既是数字中国画初学者的入门读物,又是数字绘画爱好者欣赏、提高的一本参考性读物,还是国画创作、平面设计、广告制作等相关人员自学的参考书及培训教材。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

风云 Photoshop 数字中国画艺术 / 王玉万编著. —北京: 电子工业出版社, 2006.5

ISBN 7-121-02281-8

I. 风... II. 王... III. 图形软件, Photoshop IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 009717 号

责任编辑: 李泽才

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 850 × 1168 1/16 印张: 17 字数: 462.4 千字

印 次: 2006 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 5000 册 定价: 59.80 元 (含光盘 1 张)

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系。联系电话: (010) 68279077。质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

序

Preface

王玉万先生是日中CG文化交流协会会员，是JCs（中国）公司数字丹青创作室高级研究员，是近年来活跃于中日数码艺术界的CG艺术家。他多年来致力于研究、探索数字中国画的创作，取得了显著的成绩，踏出一条数字中国画创作之路，在数字艺术表现领域里有一定的创新性和突破。

2001年11月，他的电脑美术作品《春江》和《秋恋》出现在由中国美协举办的首届中国国际电脑艺术设计展上，获得了优秀奖的第一名。日本《Design Graphix》杂志第一次介绍中国的CG时，刊登的是他的作品《升腾》、《心曲》、《追新》等10幅作品，并对他艺术创作做了简要的介绍。在中国北京、日本横滨等地，每次举行中日韩CG交流活动时也总能看到他的作品。2005年他在北京成功地举办了现代数字中国画个展，得到了业内人士和观众的认可与赞誉。

《风云Photoshop数字中国画艺术》一书，是王玉万先生在多年创作实践的基础上，对数字中国画艺术创作经验的总结，是其长期艺术实践的结晶，同时也是其艺术作品的结集。在书中，作者在继承传统国画美学精髓的基础上，讲述了如何运用数字绘图软件Photoshop进行国画创作的方法和过程。作者创造了一个新的画种，形成了一个全新的绘画技法，从现今电脑数码艺术时代来讲，这是一个富有新意的题材，因此，这也是一本很有创意的书。

从他的数字中国画艺术作品中，我们可以看出作者高超的艺术修养、审美水平和中西绘画的扎实功底。这是作者长期甘于寂寞、潜心研究中西绘画美学的创意理念及表现技法的结果。他的作品集中国传统水墨画神韵及西方抽象绘画特点于一炉，呈现出中西合璧的效果，具有现代美感，基本上形成了独具东方韵味的中国水墨画的个人艺术风格。可以说，没有多年来艺术沉淀和艺术实践是很难达到的。同时，作者运用Photoshop软件技法娴熟，并形成了独特的数字中国画绘画制作技法，初步踏出了一条探索数字中国画的艺术之路。相信读者在学习和掌握领略数字中国画技法的同时，也能感受到作者带给大家的那个独具魅力的数字中国画的艺术世界。

大島景紘

日中CG文化交流协会会长
日本JCs会社社长

序 Preface

中国国画艺术是我国的国宝，它历史悠久，具有很高的文化底蕴、思想内涵和艺术品位。国画传统绘画的主要表现形式，在我国千百年来有着广泛的群众基础，它在漫长的发展历史中，形成了各种流派。其间，精品、大师层出不穷，为我国留下了一笔极为宝贵的文化遗产，同时也是世界绘画艺术的重要组成部分。

数字中国画视觉效果最大的特点是，对用传统毛笔表现不出来的绘画艺术效果，它能表现出来。它拓展了人们绘画表现的渠道，是中国传统的绘画艺术理念真正与科技相结合的结晶。

紧跟科技与艺术高速发展的大趋势，不用传统毛笔，不会传统中国画的绘画技巧，也可以走出一条表现中国画意境之路，创作出具有水墨韵味的数字丹青——中国画的精品力作，实现你展示美的梦想。

本书内容详实，层次清晰，图文并茂，讲解循序渐进。书中范例具有很强的实用性，是一部集一定创新的传统绘画艺术和现代审美理念于一体的数码中国画画集。本书重点结合作品、图例详尽论述其具体创作方法，特技表现过程，实施基本步骤，并总结制作要点和介绍相关的绘画基本知识。

目前，数字中国画这一新的表现形式，只是初始阶段，本书仅是起到抛砖引玉的作用，相信随着电脑的普及一定会出现更多更好的作品。

本书创作用了两年多时间，但策划却在三年前就已开始，书中的作品及相关资料则是本人六年的积累。这其中特别是在策划出版等方面，得到了日中CG文化交流协会会长大岛景纯先生多方面的大力支持和鼓励，在此表示诚挚的感谢！

同时，还要感谢电子工业出版社北京易飞思信息技术有限公司郭晶总经理及有关编辑给予的帮助与指导，是他们的帮助与努力，使得这本书得以与读者见面。还要感谢张明辉经理、高艳女士。对以上人士的大力支持和帮助，再次表示深深的谢意！

王少

联系方式

咨询电话：(010) 68134545 88254160

电子邮件：support@fecit.com.cn

服务网址：<http://www.fecit.com.cn> <http://www.fecit.net>

通用网址：计算机图书、飞思、飞思教育、飞思科技、FECIT

目录 Contents

第1章 艺术特点 1

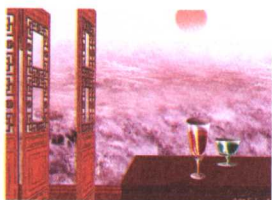
- 1.1 创作手法 2
- 1.2 创作过程 2
- 1.3 视觉效果 2
- 1.4 语言独特 8
 - 1.4.1 快捷、省时、省力 9
 - 1.4.2 色彩丰富, 表现力强大 10
 - 1.4.3 便于保存、邮寄、携带 10
 - 1.4.4 修改非常容易 10
 - 1.4.5 好学、易懂、易记 10

第2章 基本知识 11

- 2.1 常用工具 12
- 2.2 常用菜单 21
 - 2.2.1 【文件】菜单 21
 - 2.2.2 【编辑】菜单 22
 - 2.2.3 【图像】菜单 24
 - 2.2.4 【图层】菜单 26
 - 2.2.5 【选择】菜单 26
 - 2.2.6 【滤镜】菜单 27
 - 2.2.7 【视图】菜单 28
 - 2.2.8 【窗口】菜单 28
- 2.3 色彩基本知识 28
- 2.4 构图基本知识 31
 - 2.4.1 整体与局部的对比关系 31
 - 2.4.2 虚与实的对比关系 31
 - 2.4.3 疏与密的对比关系 32
 - 2.4.4 浓与淡的对比关系 32
 - 2.4.5 呼与应的关系 33

第3章 初步演练 35

- 3.1 实例1: 期待奥运 36
 - 3.1.1 创意理念 37

目录 Contents

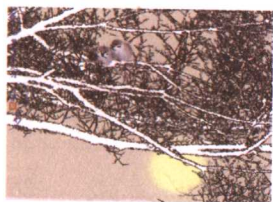
3.1.2 创作要点	37
3.1.3 创作步骤	37
3.2 实例 2: 畅想文化	77
3.2.1 创意理念	77
3.2.2 创作要点	77
3.2.3 创作步骤	78
3.3 实例 3: 印章制作	104

第 4 章 代表作品 109

4.1 花鸟画的创作技法	110
4.1.1 春江	110
4.1.2 湖晚	116
4.1.3 相依	129
4.1.4 闹春	140
4.2 山水画的创作技法	151
4.2.1 回声	151
4.2.2 峡江欲晓	165

第 5 章 应用与扩展 177

5.1 书籍封面设计	178
5.2 美展海报设计	185
5.3 民族乐器设计	190
5.4 食品广告设计	196
5.5 实用效果图展示	200

第 6 章 创作与赏析 203

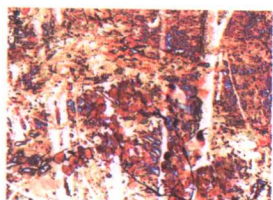
6.1 工笔类	204
6.1.1 《心曲》	204
6.1.2 《追新》	206
6.1.3 《夏唱》	207
6.1.4 《秋恋》	208
6.1.5 《雪原》	209
6.1.6 《竹林晨曲》	210
6.1.7 《秋颂》	211

目录 Contents

6.1.8 《晚洁》.....	212
6.1.9 《搏击》.....	213
6.1.10 《天水清韵》.....	214
6.1.11 《晨雾》.....	215
6.1.12 《荷馨》.....	216
6.2 写意类	217
6.2.1 《逗雪傲寒》.....	217
6.2.2 《静湖》.....	218
6.2.3 《苏醒》.....	219
6.2.4 《远郊》.....	220
6.2.5 《山之灵》.....	221
6.2.6 《寂静的北郊》.....	222
6.2.7 《动感芳春》.....	223
6.2.8 《银梦》.....	224
6.2.9 《天浴》.....	225
6.2.10 《日日升》.....	226
6.2.11 《初冬》.....	227
6.2.12 《我家住在黄土高坡》.....	228
6.2.13 《雨后》.....	229
6.2.14 《夏荫》.....	230
6.2.15 《待击》.....	231
6.2.16 《夕阳》.....	232
6.2.17 《秋夜七里海》.....	233
6.2.18 《云山雾罩》.....	234
6.2.19 《荷塘翠鸟》.....	235
6.2.20 《秋日》.....	236
6.2.21 《夏之韵》.....	237
6.2.22 《睡仙子》.....	238
6.2.23 《林间》.....	239
6.3 现代类	240
6.3.1 《东方向日葵》.....	240
6.3.2 《山夜泉声》.....	241
6.3.3 《高原祥云》.....	242

目录 Contents

6.3.4 《山与水图》.....	243
6.3.5 《今晚山屯暖融融》.....	244
6.3.6 《夏日印象》.....	245
6.3.7 《春潮涌动》.....	246
6.3.8 《夏之曲》.....	247
6.3.9 《花季》.....	248
6.3.10 《双飞幽谷》.....	249
6.3.11 《秋韵》.....	250
6.3.12 《炎热的山》.....	251
6.3.13 《漓江春早》.....	252
6.3.14 《晨馨》.....	253
6.3.15 《跳动的海》.....	254
6.3.16 《问天》.....	255
6.3.17 《觅》.....	256
6.3.18 《昨夜》.....	257
6.3.19 《月下冷香》.....	259
6.4 抽象类	260
6.4.1 《秋的印象》.....	260
6.4.2 《荷娇》.....	261
6.4.3 《叶的对话》.....	262
6.4.4 《海祭》.....	263
6.4.5 《渴望》.....	264

第1章

■ 艺术特点 ■

目前,CG (Computer Graphic) 已呈现出多元化、个性化的特点。CG 中国画的出现是科技与艺术发展的必然,它是大美术家族中一个很有朝气的新成员,也是 CG 的一种新的表现形式。然而,它在创作作品的理念上侧重于中国画或中国水墨画,在创作过程中不要有照片拼凑感和电脑的机械性,它强调的是绘画的韵味。这就要求创作者要用敏锐的眼光发现美,果断的能力抓住美,用数字绘画艺术的语言表达创意;在熟练掌握软件后,再充分挖掘电脑绘画的强大表现力,使之产生出用传统的笔墨表达不出来的艺术效果,以展示美的手段,丰富人们的视觉艺术享受。

数字中国画是一种新型数字绘画视觉艺术。它是用数码绘画手段,来表现传统中国画的创意与效果,是中国人乃至东方人用电脑数字技术再现东方审美情思的一种全新的表现手段与方法。它来源于传统中国画的创意与创作理念,但在具体创作工具、创作手法和创作过程上,又与传统的中国画创作形成迥然有异的章法和步骤,体现了它独特的艺术特点。下面对这两者在创作中的主要不同特点作简要解述。

1.1 创作手法

数字中国画是借助电脑与 PS (Photoshop 的简称) 软件技术,来表现中国人和东方人特有的审美创意。它所展示的作品具有明显的东方艺术特色;它取代了中国画传统的笔、墨、纸、砚的创作工具,而采用数字软件手段,通过电脑屏幕呈现其画面效果;它是通过打印工具具象化的一个全新的创作手法。对于没有掌握传统中国画的笔、墨和绘画技巧的人,只要有艺术含量的创意,和比较熟练地掌握 PS 软件几种常用的程序,就能使画面形成对比关系,如:大与小、粗与细、点、线、面;黑、白、灰;构图的主与次、疏与密;色彩冷与暖的对比等。

1.2 创作过程

传统中国画一般是先用墨线勾勒然后染色,如果是写意画则可以直接将墨或颜色画在宣纸上,然后再用毛笔、水墨或颜料对细部作进一步的刻画,使作品更加完整,以体现创作者的创意理念。

而数字中国画的创作过程却脱离开实际笔墨现实局限,与传统国画创作程序不一样。它运用 PS 软件:首先根据创作者的构思需要,采撷素材,以成为画面主体和主要的创作对象;然后作多方面的加工和处理,如选取一定素材,通过软件加工(特别是用滤镜加工)使之产生绘画效果。在上述两个过程中,有比较、有修改,最后定稿。可见,数字中国画的创作从最初的描写到修改,再到最后的定型,都要运用软件中的各种功能来实现。由此可见,其创作过程,与传统中国画表现手段有着本质的差别。同时,在具象展示时,也体现了其数码虚拟化的特征,即它要用打印设置来呈现。打印设置与打印质量,以及打印纸的种类也会影响到画面效果。掌握数码绘画创作过程中独特的特点,是每一个创作者需要致力追求的。

1.3 视觉效果

视觉效果体现在画面视觉表现的细微方面,下面以例示意。

(1) 图1-1为作品《夏日印象》，图1-2为该作品的局部细节。为了使整体画面产生明显的粗与细的对比，在刻画莲蓬的莲子时每一个莲子都有适度的立体感。方法是在图层界面下添加图层样式、斜面、浮雕和内斜面设定即可完成，而且可以放大百倍以上看最后效果。

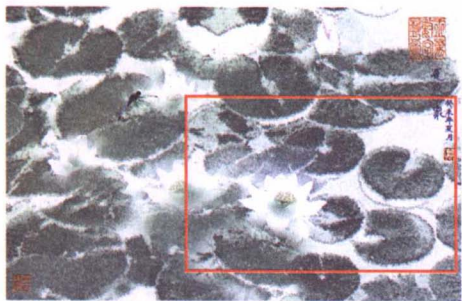

图 1-1

图 1-2

(2) 图1-3为作品《心曲》，图1-4为该作品的局部细节。凤凰要用金色的线描画并使金线有适度的外发光。只要在图层界面下添加图样式、描边、外发光，耀眼美丽的金线就非常理想的出现在画面上。而用传统的毛笔表现这种效果，特别是金线的外发光就很困难。

图 1-3

图 1-4

(3) 图 1-5 为作品《现代装饰》NO2, 图 1-6 为该作品的局部细节。在背景树叶上, 要展示黄色衬布, 在衬布的下面要有变色的树叶, 衬布上要有传统装饰的图案。这一细腻的创意表现要求, 在创作过程中只要改变图层合并模式和调整不透明度即可, 但用传统的表现方式来表现这一富有现代审美构思则很难实现。

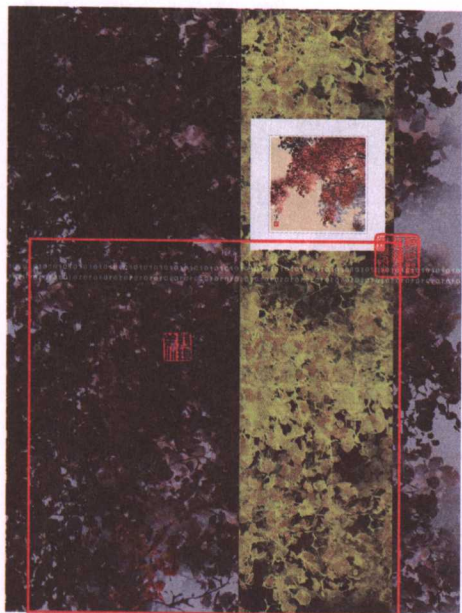

图 1-5

图 1-6

(4) 图 1-7 为作品《荷塘翠鸟》，图 1-8 为该作品的局部细节，其创意需要强调数字中国画的最大特点。用小点刻画荷叶，这样精细的视觉效果如果不用 Photoshop 软件滤镜中的喷溅工具而用传统的绘画方法，就不易表现出来。

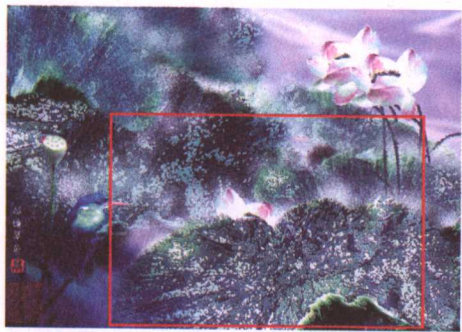

图 1-7

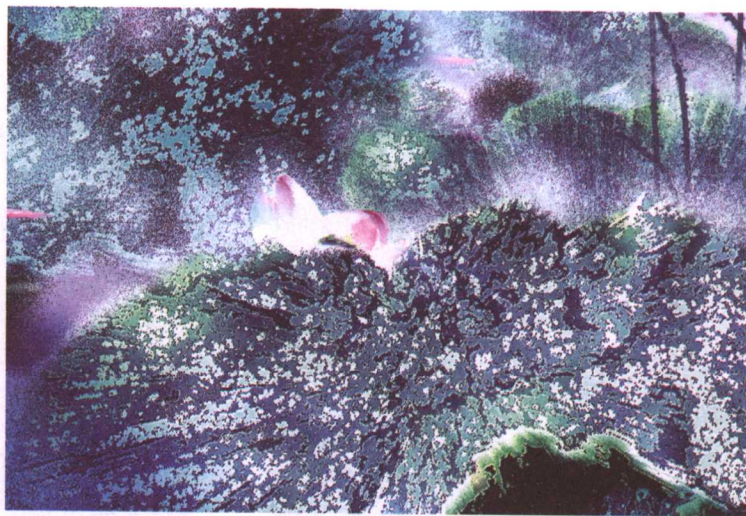

图 1-8

(5) 图1-9为作品《云山雾罩》，图1-10为该作品的局部细节，表现雾气象细纱一样半透明的朦胧感。只要设置较大笔头用喷枪工具轻轻一“喷”，再控制好图层的不透明度，飘在近景的山与远景的山雾蒙蒙的效果，就会立刻显现出来。

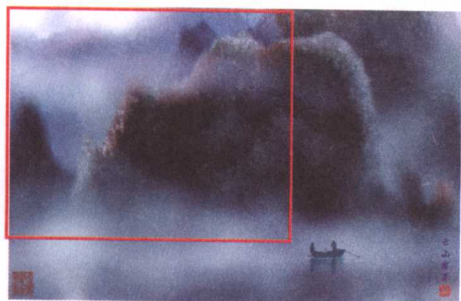

图 1-9

图 1-10

(6) 图1-11为作品《觅》，图1-12为该作品的局部细节。为了追求不同的创意，这幅作品用精细的点弱化了真实的具象，特别是前景的树完全用点组成，这种细微的视觉效果只有借助改变图层合并模式才可出现。

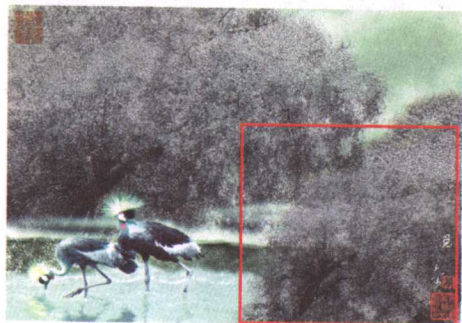

图 1-11

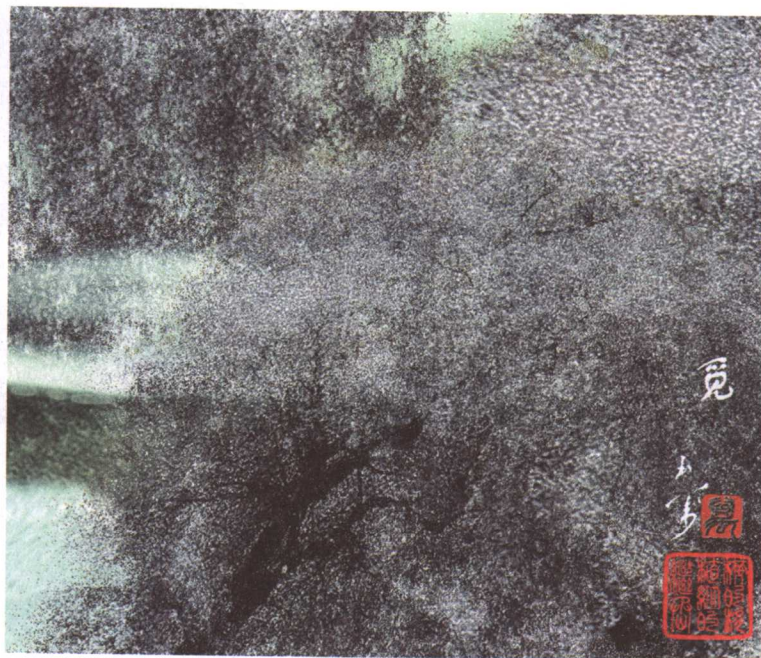

图 1-12

(7) 图 1-13 为作品《晨妆》，图 1-14 为该作品的局部细节，其创意是要画面具有表现现代作品的风格。此幅作品在表现强光花束与被光花束的对比与空间感时，用仿制图章工具和控制图层的透明度进行处理，在画面右上角的被光花束中产生微妙变化，空间感即刻显现。

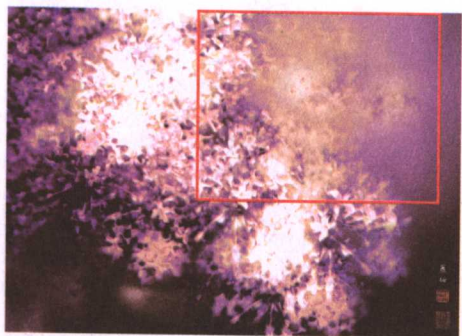

图 1-13

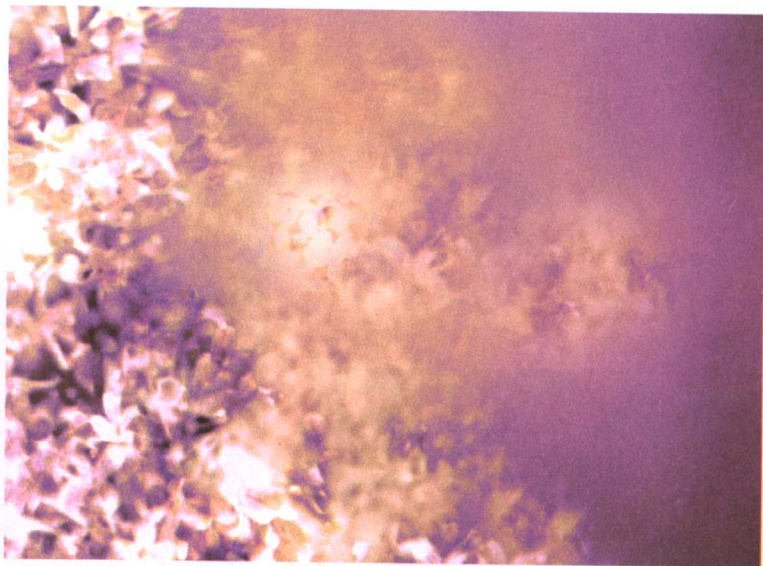

图 1-14

(8) 图 1-15 为作品《问天》，图 1-16 为该作品的局部细节。若要刻画近景树叶并使之成为橘黄色，使画面出现色彩对比，并自然地融进画面，只要对该图层树叶用图像、调整和曲线的方法，找出需要的通道颜色并进行调整就可出现。

图 1-15

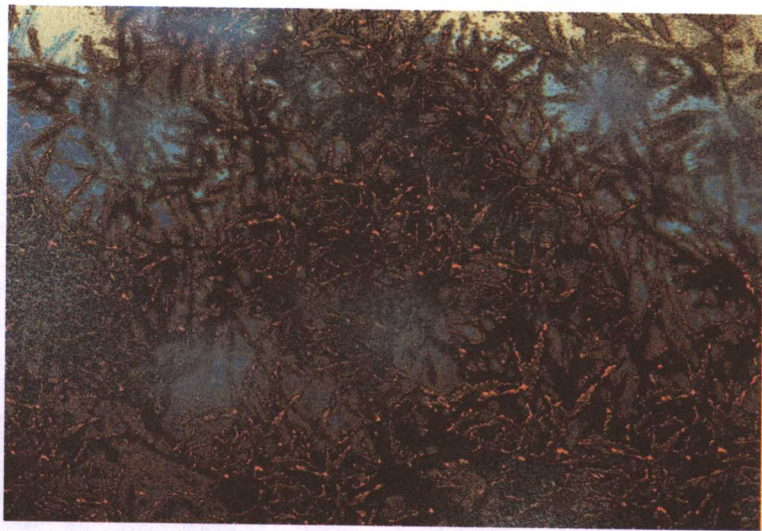

图 1-16

(9) 图 1-17 为作品《月下冷香》，图 1-18 和图 1-19 为该作品的局部细节。作品中作为陪衬的左上角与右下角的月光下的视觉效果很值得一提：为了追求月下朦胧的细腻感受，使之产生梦幻的意境并追求在暗调中色彩有所变化，只要将散落的花瓣分别放在图层内，用滤镜、模糊和控制图层不透明度，就可以使所需效果很好地表现出来。

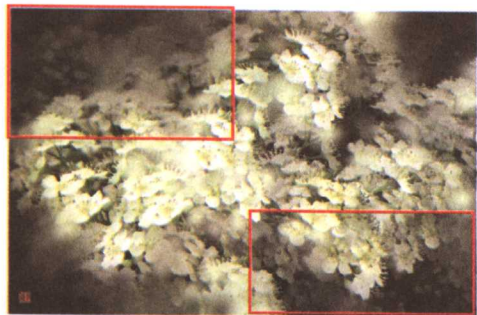

图 1-17

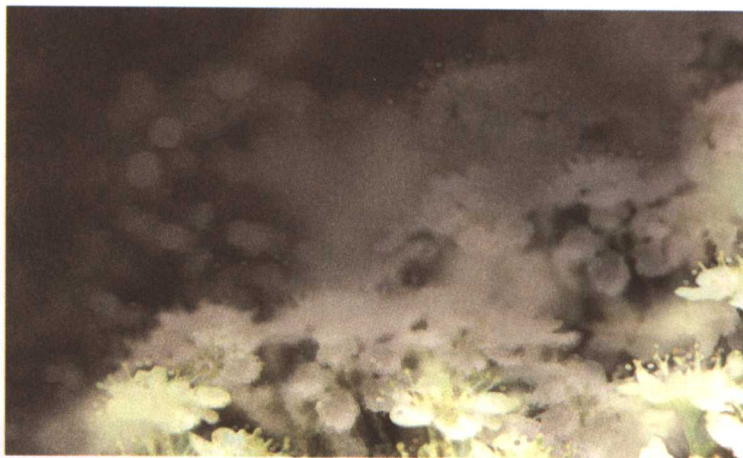

图 1-18

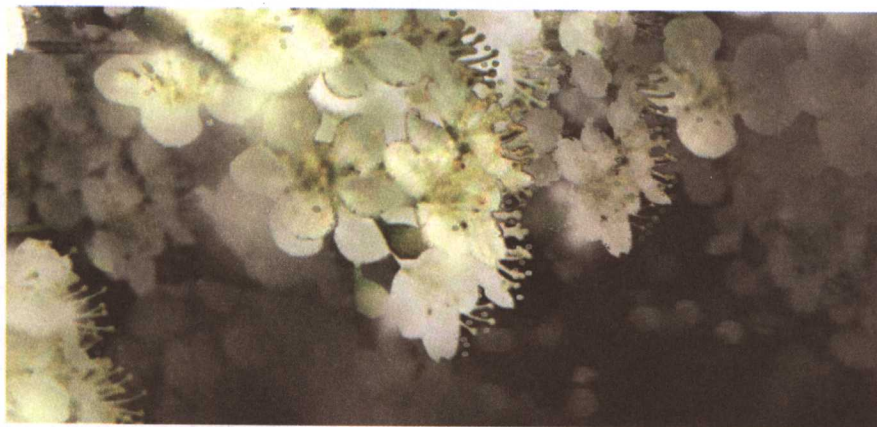

图 1-19

(10) 图 1-20 为作品《晨馨》，图 1-21 为该作品的局部细节。这幅作品的画面要求有非常丰富细腻的色彩变化，如果采用传统绘画方法很难把这种意境表现出来，但在数字中国画的“笔”下，采用滤镜和仿制图章，再控制好图层的不透明度，就很轻易的把美好的创意即刻展现出来。

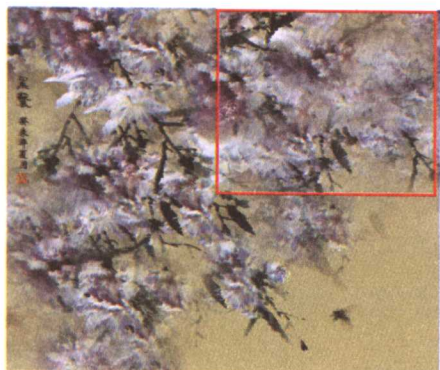

图 1-20

图 1-21

1.4 语言独特

用传统毛笔、颜色，难以表现某些独特的既有绘画特征又有强大视觉感受的绘画效果，而用 PS 软件就能轻易地把它表现出来，产生强大的视觉冲击力。如图 1-22 作品《升腾》中的背景所示，具有动感、不规则的浅蓝色的线组成的小方块，图 1-23 为该作品的局部细节。图 1-24 为作品《搏击》中的大海的视觉效果，图 1-25 为该作品的局部细节。这种既清晰又模糊，表现奇特美感的图案和跳动的线，超出创意想象的效果，如果用传统绘画的方法则很难表现。

图 1-22

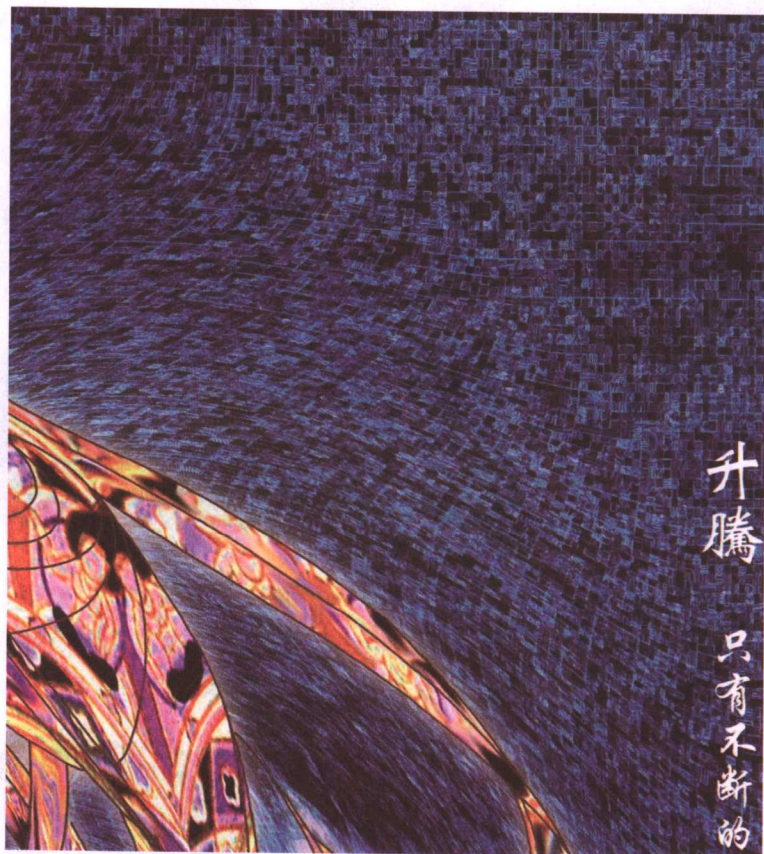

图 1-23

图 1-24

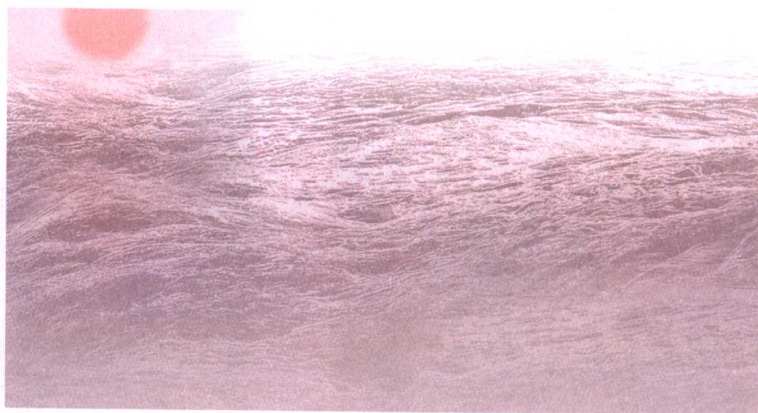

图 1-25