

统坚电脑书画

陶汝麟题

陈统坚 著

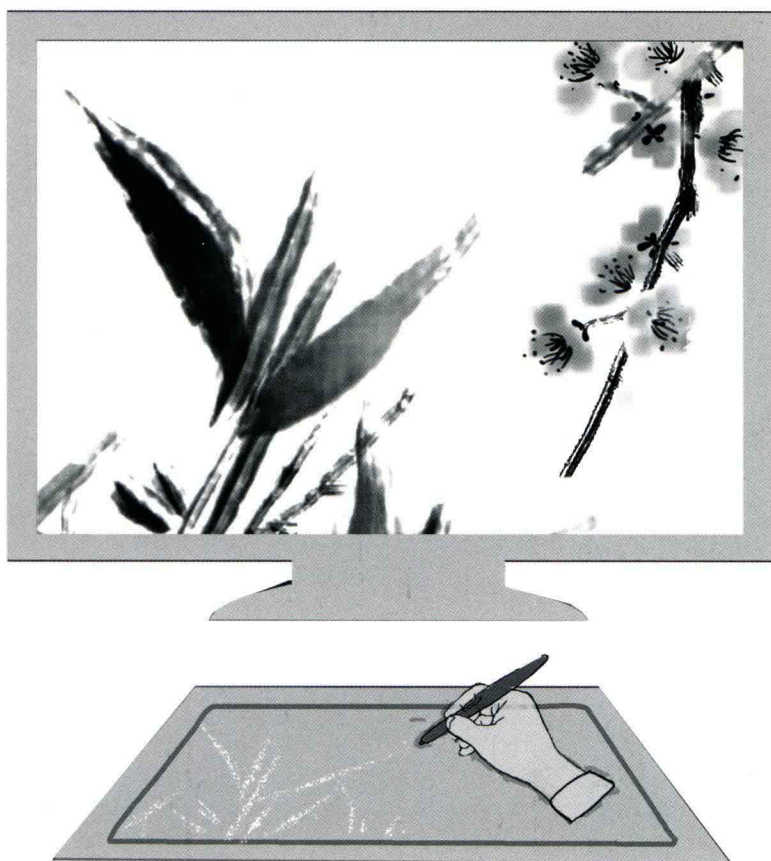
武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

统坚电脑书画

陶汝麟题

陈统坚 著

武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

(鄂)新登字08号

图书在版编目(CIP)数据

统坚电脑书画/陈统坚著.—武汉:武汉出版社,2011.9

ISBN 978—7—5430—6290—0

I. ①统… II. ①陈… III. ①中国画—作品集—中国—现代②油画—作品集—中国—现代③汉字—法书—作品集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第187599号

著 者:陈统坚

责任编辑:廖国放

封面设计:陈统坚

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路103号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail:zbs@whcbs.com

印 刷:武汉精伦达印刷有限公司 经 销:新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

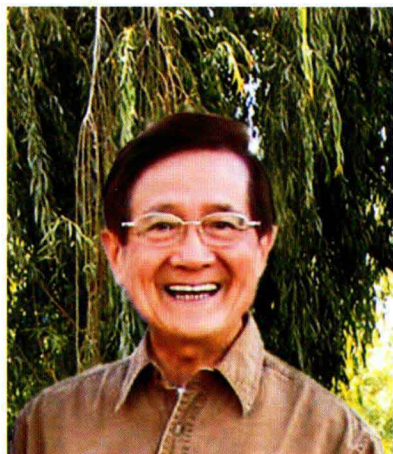
印 张:5.75 字 数:105千字

版 次:2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

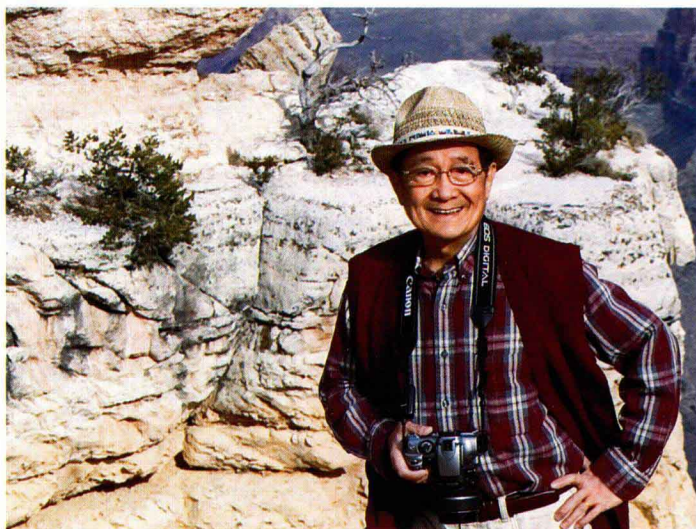
定 价:30.00元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

作者小照

作者在美国大峡谷风景区观光

作者夫妇在旧金山海滨

作者自序

当人们想要认真研习或创作中国书画时，按传统的方法，如果没有足够数量各种规格的毛笔，没有优良的墨具和颜料，没有生熟相宜的宣纸，那几乎是不可能的。“挥毫”二字精辟地概括了书画创作过程中精神和物质互动的本质特征。随着社会文明的进步，人类文化活动的载体和工具越来越趋向电子化、电脑化和集成化，借助电脑及其组成的网络，已进入了无纸办公、无笔写作的时代，电脑图像处理更是早已广泛应用于工程设计、广告宣传、影视特效、动漫制作等领域。但是，像中国书画这种极具传统性和专门性的艺术活动，是否也可以运用这些现代化的手段来进行呢？答案是肯定的。

笔者自电脑开始进入社会生活以来就一直从事与电脑图像处理有关的活动，近十年来则更集中地投入电脑绘画技法的探索与研究并发展了一种适用于国画及书法创作的新方法。这种用电脑创作出来的书画，各种笔触的刚柔苍润感、水墨的干湿浓淡感等效果与用毛笔、水墨、宣纸作画的传统方法比较，几乎看不出什么差别。这种电脑绘画的新方法，可以用作绘制各种门类的国画如山水人物、花鸟虫鱼、飞禽走兽等。既可作写意画，也可作工笔画。用于创作西洋画，似乎更易取得预期的效果。还可以书写楷、行、草、隶、篆等各体书法作品。

这里要强调的是，在本画集中所展示的书画，都是作者在与电脑连接的画板上用专门配备的笔一笔一画地写画出来的，是名副其实的“挥毫”之作（这里的“毫”，虽不是真实的“毛”笔，但它能仿效毛笔的性状）。诚然，通过电脑把现成作品的局部或全部拷贝过来，再作些组合处理，确也能“拼凑”出一幅“画”来，但这就不属本画集作者所探索的范畴和追求的目标了。

用电脑创作而成的书画，比传统方法作于纸上的书画，还具有很多优点：它便于收藏，幅面可以随意缩放，色调易于变换，创作过程占地空间小，更是大大简化了出版印刷的制作程序。由于现代彩喷打印技术已相当成熟，要把创作的画作制作成任意尺寸、可展挂的画幅也是轻而易举的事情。

特别需要指出的是，用电脑绘画，电脑只是提供了绘画的器材和工具，绘画者要想创作出好的作品，主要还须依靠画家充分发挥自身的绘画技能、艺术素养以及灵感和创意才能成功。

作者过去在高等学校从事机械工程的教学工作，自幼爱习书画艺术，自觉绘画能促进工程专业领域空间概念的形成，激励创造思维的开发和超前意识的塑造，更能对工业设计、工程美学直接奠下坚实的基础。作者的书法、绘画作品曾多次参加各种机构举办的画展、全国性的书法比赛并多次获奖。四十多年前在校园某建筑物十五米高的整幅墙上复制了著名油画《毛主席去安源》，其幅面之大是当时地区性同类绘画之最，受到广泛好评。六年前参加了华南理工大学现用校徽的设计投标，从五十名投标者中一举中标而被采用。

本画集所载的画作，是作者经过多年酝酿研习之后，从2005年开始正式创作的作品，其中多数已陆续在美国的一些期刊、报纸上登载过。部分作品，曾入选美国旧金山市立图书馆举办的《美华文协作品展》，获得展览组织者给予的“令人惊艳，很有创意，超酷”等好评。画册作品主要是国画作品，包括山水、人物、花卉、动物，还特意创作了几幅西洋画，以作比较。此外，也收录了几幅各体书法作品。

作者是岭南画派艺术主张和创新精神的崇尚者。本集作品的创作过程中，在保持传统国画笔墨特色的基础上，吸收了西洋画之长：注重写实；重视色彩和明暗的运用，通过电脑软件对笔触的选择、设定和创建，形成各种不同的墨色晕染效果。作品不拘一格，大胆创新，追求真实感、自然美，“唯美是好”是作者自评作品的第一准则，也是普罗大众对艺术作品欣赏的共识点。作为艺术品，能给观赏者带来审美享受应该就能体现其价值所在了。

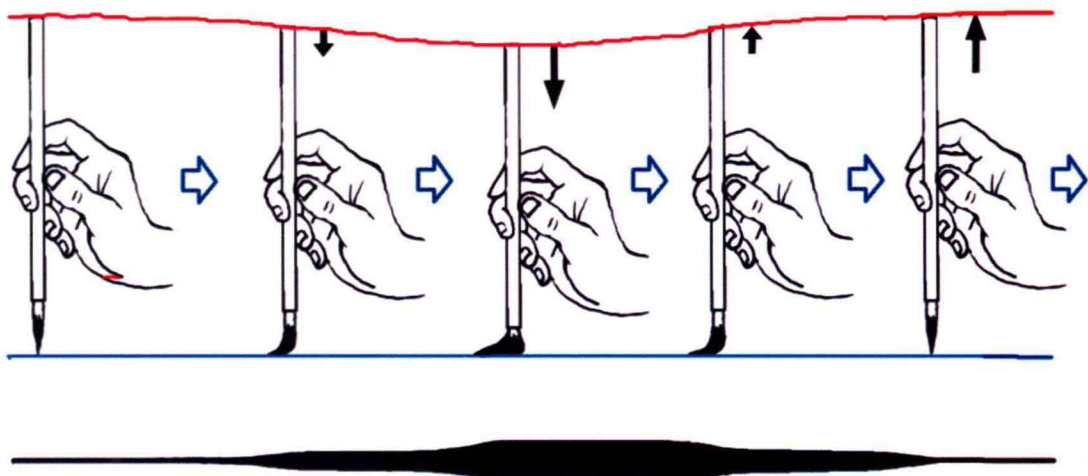
最后，衷心感谢武汉大学原校长、著名哲学家陶德麟教授为本书题写书名。

陈统坚 辛卯年初春于美国加州

电脑书画技法简介

一、概述

本画册所指的电脑书画，是以电脑为工具，仿照传统的用笔墨在纸上作字画的手法，进行书法和国画的创作。用笔墨纸作画的手法，是由绘画者握笔蘸上墨色，在宣纸上挥笔作画。由于毛笔是尖而软的，只要灵巧熟练地对毛笔施以顿、拉、提、压等操运，再结合不同的用墨，就可勾画出不同笔触性状的字体和画迹了。例如：用毛笔的笔锋轻轻在纸上划过，笔痕是一条细线；如把笔压低些再画，线变粗；若画线过程交替提起、压下毛笔，就能画出粗细连续变化的笔迹来，如图1所示。中国画的主要造型手段是线，作画者通过毛笔的挥运生成各种含义迥异的线来呈现各种不同物象的形态和意境，线就是中国画的重要元素。电脑可以作书画就是基于电脑也能生成这样一些线，这时，作画者也是手握一支特殊的“仿真毛笔”对着电脑自如地挥运，结合绘画者自身的艺术水平和素养，就能绘画出风格各异的国画及书法作品来。

毛笔头向纸压下不同位置时的笔迹变化

图1 毛笔画线示意

用电脑作一般卡通式的绘图，只用电脑鼠标操作便可以了，但要绘出像毛笔效果那样的线条，需要配置一块与电脑相连接的专门的画板及一支仿效毛笔性

状、可握的感应笔，画纸就是电脑的显示屏，见图2所示。画板能感应出画笔在其上的坐标位置和施加的压力，当感应笔在画板上以变化的压力挥画时，显示屏就会显现出粗细或浓淡不同的笔迹，笔迹的颜色可通过电脑软件的工具栏任意选定，笔尖（刷）的结构性状可从现成的工具栏中选取，也可自行创建。这样的一支感应笔，经过电脑软件的配合就能仿效各种各样的毛笔，画出各种不同笔触的画迹来。图3表示用感应笔画出的与图1相当的线条。握笔手的挥画过程与挥动毛笔是很相似的，所以说用电脑创作书画的过程可认为也是一种挥“毫”的过程。

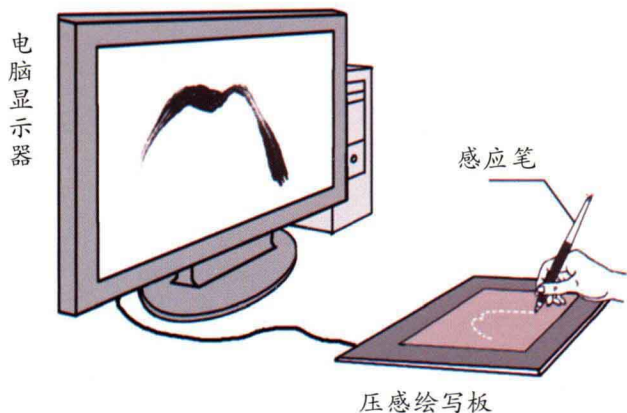
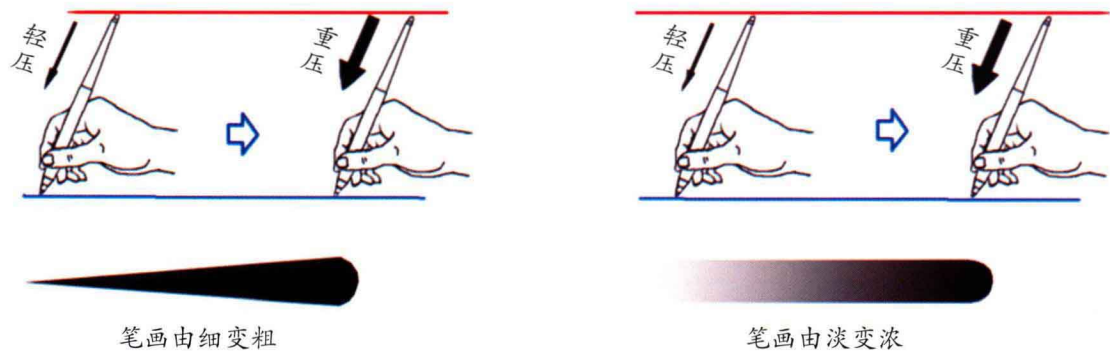

图2 电脑作画的硬件配置

电脑仿真笔以不同压力压向画板时所画出线条的变化

图3 电脑仿真笔画线示意

用传统方法画国画，虽然笔法的运用很重要，但最后是通过墨色才能呈现在纸上的，因此用墨，即墨法，也具有同等重要的地位，笔法和墨法的完美结合生

成变幻无穷的笔触。在电脑书画中，只有一支仿真毛笔，这些千变万化的笔触是通过绘画软件对所要求的笔刷类型进行预设，例如当绘画者需要使用“干笔”时，通过简单的“点选”就能使仿真笔刷具有“干枯开叉”的性状，挥画出来的线条就显出干枯的效果。

电脑书画的色彩处理更是方便明了，所有的绘画软件都具有调色的功能，简繁各异，一般都能轻易地选出理想的色彩。由于多数软件都可以把“画纸”设成由多层组成，各层中除了已画有画迹（包括线条和色块）的面积外，空白的部分都是透明的。当把着色层与物象的轮廓层分开并置于其下方时，着色过程便可不影响其上层轮廓的结构形状；如想使两层的画迹产生互相渗透、混融的效果，可再把两层融合起来作相应的处理，真是妙趣无穷。这种多层作画的方法，对创作一些较大型、复杂的作品尤为优越，例如可专门在一层上打底稿，整层的透明度可随意调整，待上层的正式画作完成后，删除底稿层，不留下底稿的任何痕迹。

二、国画元素基本技法

绘国画的不同物象时，需要各种各样不同结构的笔刷，电脑软件通常会列有相当丰富的笔刷类型供选择，如绘画者仍感不足，软件也可提供绘画者自行设计笔刷形状的方法。不同笔刷在自身基本结构的基础上，还可以融入一些功能各异的笔触变体指令，如：粗细、硬度、颗粒、不透明度、浓度、抖动、渗出、质地、散射、笔尖动态、色彩动态、湿边、平滑性等等，笔触融入这些变体指令后能使画出来的线条千变万化。图4表示选定某种笔形后融入不同笔触变体时所画出的不同形状的线条，其中线条的粗细、明暗效果则是由绘画者挥笔过程对画板施以的力度不同而产生的。

图4 同一笔刷融入不同笔触变体时所画出的线条

图5以国画中较常见、典型的组成元素为例，简述用电脑作画的基本方法并给出一种效果示例。

竹干

用均匀笔刷+浓淡动态，每段先浓后淡再浓，竹节用粗毛笔刷+笔尖动态+双重变体勾出

竹叶1

用粗毛不对称笔刷+笔尖动态+双重笔刷

竹叶2

用均匀笔刷+笔尖动态

牡丹花

用均匀方形笔刷+浓淡动态，画花蕊时用笔尖动态，叶子可先画叶脉，再另建底层着色

梅花

用均匀笔刷+浓淡动态，花蕊用笔尖动态

枝干1

用均匀笔刷+浓淡动态，先画主干，后加入渗出变体及笔尖动态点出饰点

枝干2

用粗毛不对称笔刷+笔尖动态+双重变体

山石

用粗毛笔刷+笔尖动态+双重变体，先勾画出山石主体，另建底层用均匀笔刷+浓淡动态着色

远山

用均匀方形笔刷+浓淡动态勾画出轮廓，再建底层由浓渐淡着色

松树

用粗毛笔刷+双重变体先勾画树干、树枝主体，用笔尖动态+浓淡动态画出松针，再另建底层着色

图5 电脑作画基本方法示例

目 录

更上一层楼——写王之涣《登鹳雀楼》诗意·····	1
黄山揽奇·····	2
峡谷春晓——美国大峡谷之一·····	3
飞瀑——美国优胜美地公园之一·····	4
初日照高林——写常建《题破山寺后禅院》诗意·····	5
造化钟神秀——美国大峡谷之二·····	6
羊城红棉·····	7
心有灵犀——写李商隐诗《无题》诗意·····	8
丹霞揽胜·····	9
东篱菊·····	10
鹤鸣松巅·····	11
岁寒三友·····	12
空中田园——湘西武陵源风景·····	13
劲竹傲梅·····	14
明月松间照——写王维《山居秋暝》诗意·····	15
亭亭净植——写周敦颐《爱莲说》意境·····	16
八骏图·····	17
花开时节动京城——写刘禹锡《赏牡丹》诗意·····	18
山随平野尽——写李白《渡荆门送别》诗意·····	19
牛年画牛·····	20
国色天香·····	21
自高原下陷的奇观——美国大峡谷之三·····	22
九如图·····	23
美国锡安山国家公园·····	24
名花倾国两相欢——写李白《清平调词三首（之三）》诗意·····	25
草书——录苏东坡词《念奴娇》·····	26
独钓寒江雪——写柳宗元《江雪》诗意·····	27
北粤丹霞睡美人山·····	28
惟见长江天际流——写李白《送孟浩然之广陵》诗意·····	29
行草——录李商隐诗《无题》·····	30
黄山四千仞——写李白颂黄山诗句意境·····	31
迎鸡年新禧·····	32
世外桃源之门——写陶渊明《桃花源记》沿溪行之所见·····	33
迎猪年新禧·····	34
蜜蜂与兰花·····	35
行草——录王之涣诗《登鹳雀楼》·····	36
美国拉什莫尔山的总统群像·····	37
竹石鸟图——写刘禹锡《庭竹》诗意·····	38

篆书——录张九龄诗《望月怀远》	39
孔雀	40
壑深鹿挺——美国大峡谷之四	41
飞洪鹿踪——美国黄石公园	42
楷书——录诸葛亮劝世名句	43
万壑树参天——写王维《送梓州李使君》诗意	44
隶书——录劝学名句	45
挺梅——写陆游《卜算子》词意	46
白云回望合——写王维《终南山》诗意	47
牡丹彩雀——写皮日休颂牡丹诗意	48
彩谷烟云——美国大峡谷之五	49
团团圆圆——喜闻国宝团团圆圆将登陆宝岛而作	50
草书——录高适诗《别董大》	51
富贵九如图	52
美国三叠泉——美国优胜美地公园之二	53
人花共艳——写王昌龄《采莲曲》诗意	54
行草——录白居易诗	55
飞珠碎玉落琼台——美国优胜美地公园之三	56
四君子图	57
白云松涛	58
红棉花开	59
日暮倚修竹——写杜甫《佳人》诗意	60
庐山集胜	61
满堂美人——写屈原咏兰诗意	62
源远流长	63
草书——“虎”字	64
虎年画虎	65
人面桃花相映红——写崔护《题都城南庄》诗意	66
四君子迎春图	67
千里共婵娟——写苏东坡《水调歌头》词意	68
行草——录孟浩然《临洞庭上张丞相》诗意	69
新篁初放——写郑板桥咏竹诗意	70
鹰击长空	71
金粟初开——写白居易《咏菊》诗意	72
行草——录劝学名句	73
山光悦鸟性	74
黄龙彩池	75
油画——美国加州优胜美地风景	76
油画——美国公园的节日活动	77
油画——美国黄石湖风景	78
油画——美国皇帝谷公园	79
油画——海滨	80
水彩画——水果与洋酒	81

更上一层楼——写王之涣《登鹤雀楼》诗意
（载于2005年3月25日美国《星岛日报》）

黄山揽奇

宋奇石奇

松更奇

云海亦奇

已丑年仲秋

富文山之

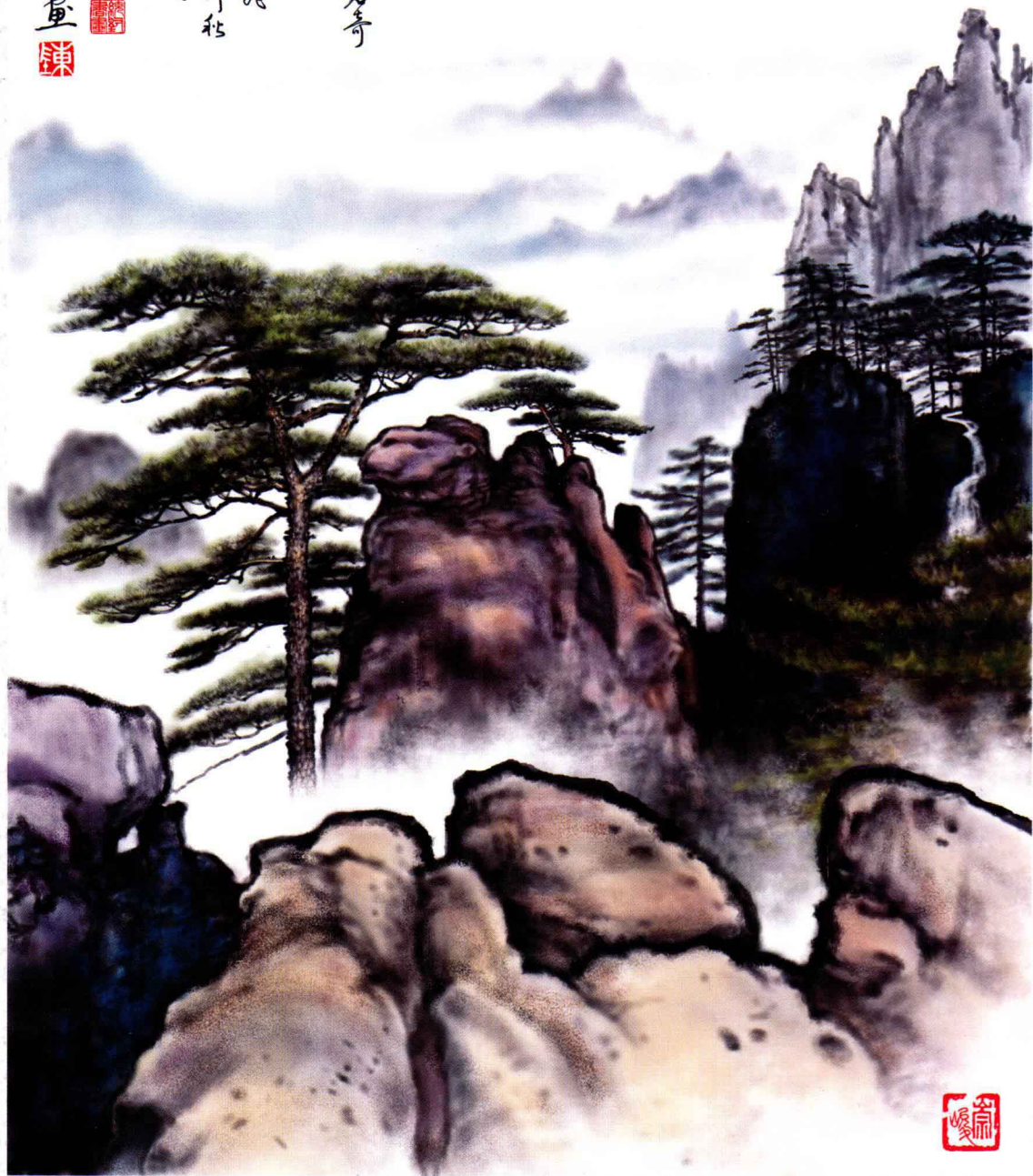
奇

奇

陈宝

云海书画

黄山揽奇

峽谷春曉 ——美國大峽谷之一
(載于2005年11月11日美國《星島日報》)

飞瀑——美国优胜美地公园之一
(载于2005年12月28日美国《星岛日报》)

初日照高林——写常建《题破山寺后禅院》诗意

(载于2006年4月7日美国《星岛日报》)