

新媒介语境下数码绘画艺术创作优势分析

石 峰

(沈阳广播电视大学(沈阳开放大学) 辽宁 沈阳 110000)

数码绘画是一种混合艺术形式,是使用计算机对传统绘画技术进行原理分析与编程,即通过数字化数位板和配套手写笔以及数码绘画软件的综合运用来产生与传统画笔预期相同的效果。数字绘画平台可以有 iPad、电脑、手机等。软件类型多种多样包括 Procreate、Corel Painter、Sai、Adobe Illustrator 和 Adobe Photoshop 等等。数字绘画是一种艺术形式,因为它具有艺术的所有方面。艺术总是受到文化和社会所发生的改进的影响,这就是从传统绘画发展数字绘画的方式。费德里科·费里尼(Federico Fellini)曾经说过:“所有艺术品都是自传体。珍珠是牡蛎的自传体。”无论类型如何,无论画家是手持丙烯酸浸画笔,还是数码手写笔,艺术都是表达,真实的表达自己。

一、数码绘画的成本更低

从长远来看(便宜的材料)价格便宜,并且在动画,插图和 2D 游戏美术世界中,数字绘画是必不可少的,因此许多艺术家开始转向数字绘画。数字艺术使创作者可以使用所有想要的颜色,而无需支付任何额外费用,创作者不再需要混合两种颜色或购买新管。除此之外,艺术家可以根据需要创建任意数量的调色板。根据自身购买的设备,数字艺术的价格可能会比传统绘画材料的价格高或低。但设计好一次购买数字艺术设备,然后再使用数年的方法,数字艺术可以比传统艺术便宜得多。可以使用廉价的图形输入板和中等规格的计算机来创作精美的艺术品。假设自身已经拥有计算机,则只需为图形输入板付费。几乎所有形式的数字艺术都可以便宜得多,包括昂贵的 Wacom Cintiq 型号之一。因为只需支付一次,然后它将为创作者服务数年。

二、数码绘画效率高

由于计算机变得更快,更强大,因此现在进入数字绘画要容易得多。这意味着它们可以处理非常快的画笔笔划,更精确的压力感应和更大的文件,而没有任何滞后时间。在数字艺术领域工作时,艺术家的最好朋友很快就变成了 Ctrl + z(回退快捷键),数字艺术为创作者提供了消除错误的出色能力。每当创作者犯错时,只要按一下按钮,就可以立即退后,好处是可以删除或重新开始任意次数的回退,而不必担心过度混淆步骤。但如果要创建一系列传统手工绘画,则必须依次创建每个绘画。而对于数字绘画,则可以创作一幅作品随时停止或继续,打开另一幅未完成的作品开始创作再停止,显示更多内容等等。

借助现代绘画软件,创作者可以在工作中使用数字图层,以节省时间。传统媒体很难做到这一点。层的想法是在所有虚构的层上绘画,这些层全部堆叠在一起以创建最终的作品。因此,如果要更改某些内容,只需删除该图层,然后重试。

三、数码绘画选择更丰富

数字绘画有很多细微差别和挑战。如今,平板电脑越来越普遍,数字绘画应用程序和工具现在有很多选择。这些发展使学习如何创建数字绘画变得更加容易。有很多选择可以帮助创作者以艺术的方式表达自己,其中许多都是以前从未见过的样式。即使以前没有拿起铅笔或画笔的人,也可以学习数字绘画过程。当然,与所有艺术创作一样,数字绘画技术需要时间和实践才能掌握。创作者需要做的第一件事是选择数字绘画软件,它可以是计算机上的程序,也可以是平板电脑上的应用程序。如果创作者使用了数位板,即使使用计算机上的 Photoshop,

创建数字绘画也将变得更加容易。手写板(或带有手写笔的平板电脑应用程序)的作用是允许创作者像在纸或画布上使用画笔或钢笔一样绘画和写字,这比使用鼠标或手指容易得多。不同的数位板有很多选择。它们的大小和成本差异很大。无论创作者选择哪种,请确保它具有笔压功能,因为这将使它更容易使用。

四、数码绘画创作更容易

在数字艺术中擦除也更容易。不管创作者擦除多少次,数字画布都保持清洁,并且不会撕裂。在传统艺术创作中,如果擦除过多,则可能会画纸变脏或撕裂。在传统艺术中,创作者在混合颜色时可能会发生锐利的笔尖擦破画纸的情况,而数字混合颜色时永远不会发生这种情况。

通过使用图层,可以使图形的每个部分彼此独立。所有这些使创作者可以自由进行实验。创作者可以绘制图形的任何部分的多个版本,每个部分都在其自己的层中,并且仅保留外观最佳的那个版本。这使得数字艺术成为学习创造伟大艺术的巨大工具。

五、数码绘画更灵活

这与上文提到的内容很相关,因为能够消除创作者的错误是数字艺术给我们带来灵活性的一部分。数字艺术可让创作者移动绘画的各个元素,调整它们的大小并分别进行编辑。如果愿意,它还允许创作者在其他图形中重用许多这些元素。所有这些使创作者很容易尝试想法。除此之外,创作者无需等待颜色变干就可以在其上绘画,这可以节省大量时间。谈到所需的工具时,创作者实际上可以在背包中拥有一个完整的移动工作室,创作者所需要的只是笔记本电脑和图形输入板。这比携带整个传统工作室要容易得多。与伟大的画家梵高曾经随身携带的视角框架相比,这根本不算什么。

六、数码绘画提供更多工具

就像数字艺术在允许创作者处理艺术品方面非常灵活一样。它为创作者提供了大量工具。创作者可以在绘画中使用的画笔数量仅受创作者的想象力以及制造它们的其他画家的想象力的限制。如果要绘制透视图,则不必担心绘制透视图网格,因为有很多软件和技巧。如果创作者以前手工绘制过透视图,创作者已经知道将消失点放在画布之外是多么麻烦。许多美术程序都有对称工具,这使得绘制对称线变得容易。即使创作者的美术程序没有此功能,创作者也可以轻松地复制和翻转图形的任何部分以获得相同的结果。

易于复制和分发。只需按一下按钮,就可以轻松复制数字艺术。创作者可以在家中或在印刷中心打印所需数量的艺术品,其成本比复制传统作品要低。

七、尽管数字艺术有许多优势,但并非没有缺点

首先,它会阻碍创作者的成长。数字艺术可能会导致创作者无需学习基础就可以绘画。虽然它确实使我们的生活更轻松,但它并不能代替学习美术基本功这些基础。创作者仍然需要了解比例,透视图,手势图,解剖结构,灯光和阴影,构图及其他概念。无论创作者使用什么工具,创作者越懂得学习如何应用这些概念,创作者就会成为更好的艺术家。

其次,数字艺术没有传统的质感。在打印图稿之后,数字绘画没有质感给创作者触摸和感觉。这种感觉类似于从物理书到数字书的过渡,当创作者阅读数字书时,创作者会怀念拿着书和感觉到纸的感觉。