

“九五”国家重点电子出版物规划项目
希望计算机图形动画教室系列

SO HOT

The best just
got better.
The ultimate
painting system is
now the ultimate
painting and photo-
design system.

Fractal Design

Painter.

最“火”的
电脑绘画软件！

最“酷”的
图像处理软件！

电脑绘画大师

Painter

5

图解教程

李四达 等编著

北京希望电脑公司 总策划

北京希望电脑公司 出品

希望电脑公司主页网址: www.hope.com.cn 或 www.hope.co.cn

“九五”国家重点电子出版物规划项目
希望计算机动画教室系列

电脑绘画大师 Painter 5.0

图解教程

李四达 等编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

北京希望电脑公司 出品

1998

内容简介

Painter 5.0 自然绘画软件是目前世界上最为完善的电脑美术绘画软件, 它以其特有的 "Natural-Madia" 仿天然绘画技术为代表, 在电脑上首次将传统的绘画方式和电脑设计完整地结合起来, 形成了其独特的绘画和造形效果。除了作为世界上首屈一指的自然绘画软件外, Painter 5.0 在影像编辑、特技制作和二维动画等方面, 也有突出的表现。对于专业设计师、出版社美编、摄影师、动画及多媒体制作人员和一般电脑美术爱好者, Painter 5.0 都是一个非常理想的图像编辑和绘画工具。

本书为国内第一本全面详尽论述 Painter 5.0 功能的图解教程。它以大量的手绘插图和附图, 系统介绍了 Painter 5.0 的基本功能和操作技巧, 如画笔分类、笔触设定、纸张纹理、图案制作和图像合成等内容。书中还详细介绍了 Painter 5.0 的浮动层、蒙版、插入滤镜和路径图形等有关知识和操作。全书分为七大部分、共十六章, 基本涵盖了 Painter 5.0 软件的全部功能和主要使用技巧。此外, 全书还配有彩图实例制作效果, 供大家分析、借鉴和欣赏。该书还附有相配套的学习光盘, 内包含有各章典型制作图例和相关素材。该书不但是从事 Painter 5.0 应用与开发人员的工具, 同时也是大专院校、美术院校相关专业师生和社会各类电脑艺术培训班的自学、教学参考读物和教材。

欲购本书和配套光盘的用户, 请直接与北京海淀 8721 信箱联系。电话: 010-62562329, 62541992
传真: 010-62579874 邮编: 100080

“九五”国家重点电子出版物规划项目·计算机动画教室系列

电脑绘画大师 Painter 5.0 图解教程

北京希望电脑公司 总策划

李四达 等编著

秦人华 审校

责任编辑 战晓雷

北京希望电脑公司 出品

北京海淀路 82 号 (100080)

北京广益印刷厂 印刷

新华书店、新华书店音像发行所、各地书店、软件专卖店经销

* * * * *

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

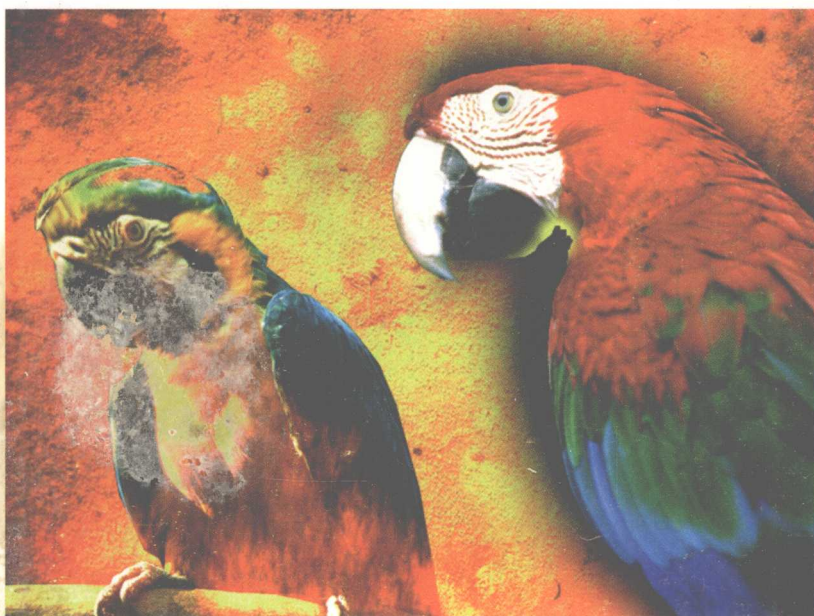
开本: 787 × 1092 1/16 印张: 26.5

字数: 589 千字 彩页: 8 印数: 1-5000

新出音管[1998] 164 号

ISBN 7-980021-58-4/TP.48

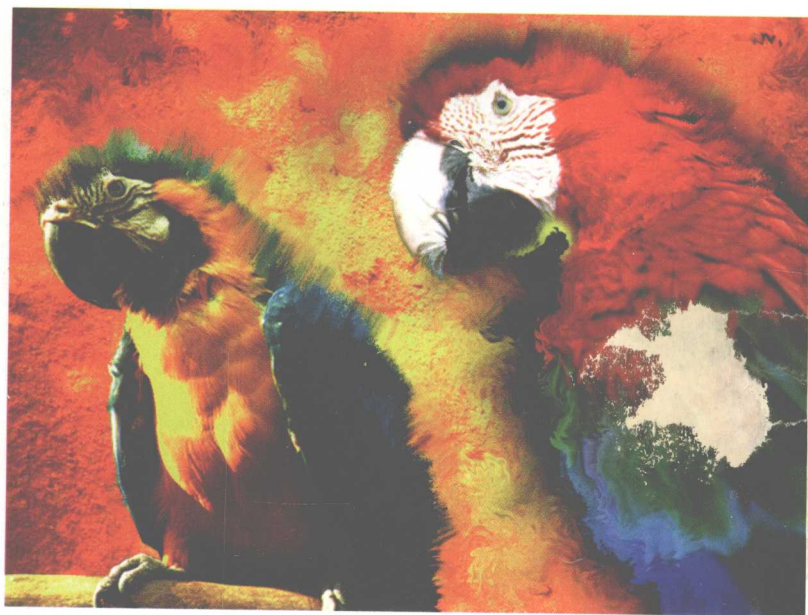
定价: 66.00 元 (1CD, 含配套书)

Painter 5.0 火焰笔工具和变形效果

Painter 5.0 梵高油画笔触效果

Painter 5.0 新变形画笔工具效果

Painter 5.0 钢笔、彩色粉笔素描效果

Painter 5.0 水彩笔触渲染效果

Painter 5.0 表面纹理和三维笔触绘画效果

Painter 5.0 炭笔素描和擦笔效果

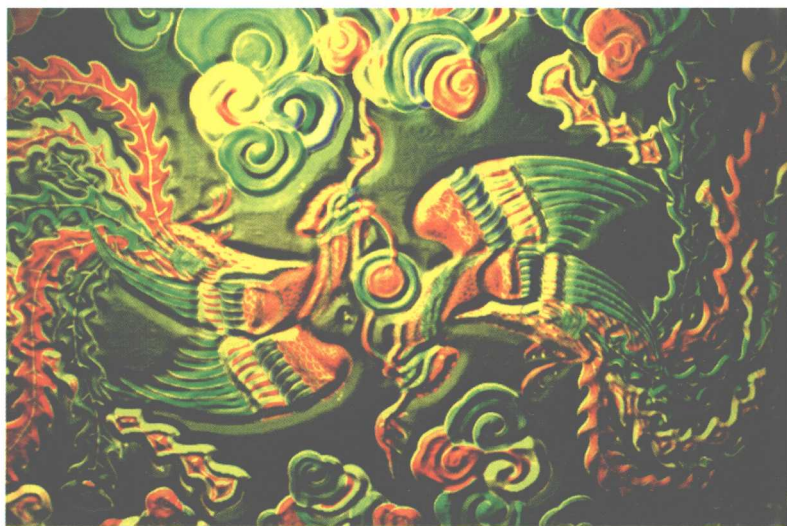
Painter 5.0 马赛克镶嵌壁画

Painter 5.0 图像水龙头和浮动层金属滤镜

Painter 5.0 图像合成和特技字体

Painter 5.0 表面纹理和照光特技滤镜

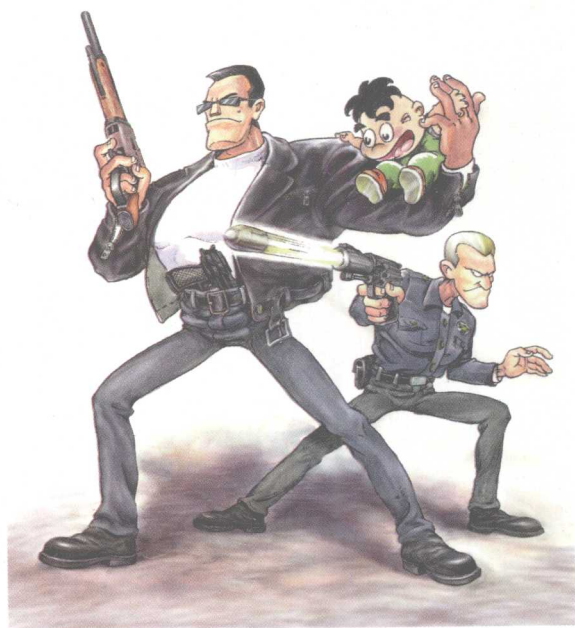
Painter 5.0 漫画作品之一

Painter 5.0 漫画作品之二

Painter 5.0 漫画作品之三

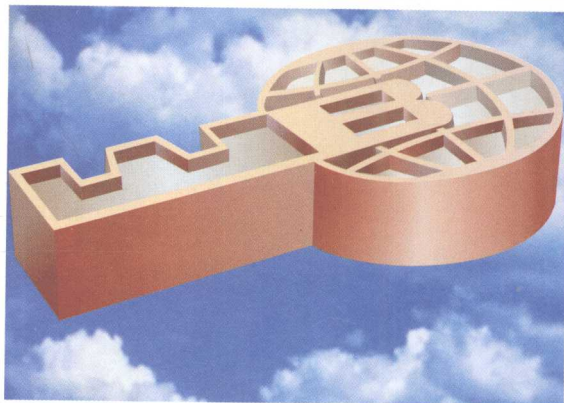

Painter 5.0 漫画作品之四

Painter 5.0 油画作品之一

本页作品均由《北京卡通》杂志社美术编辑 高赞民先生 电脑绘制

电脑美术广告设计作品欣赏

引言

1. 什么是 Painter 自然绘画软件

Fractal Design Painter 自然绘画软件是目前世界上最为完善的电脑手工绘画和图像处理软件，它以其特有的“Natural-Media”仿天然绘画技术为代表，在电脑上首次将传统的绘画效果和影像编辑及二维动画结合起来，形成了其独特的绘画和造形效果。

该软件和其它电脑绘画软件如 Photoshop 或 FreeHAND 的处理方式不同，它的优势在于其多变灵活的电脑手绘创意方式和其逼真的仿天然绘画效果。这种绘画风格不仅克服了电脑矢量图形艺术所难以避免的“失真”现象，更通过各种仿真笔触的结合，使画家们能够在电脑上直接“挥洒笔墨，淋漓尽致”地发挥自己的长项。这种不加修饰的“电脑绘画”几乎和传统绘画表现完全一样，特别是由随意笔触流动产生的笔墨“神韵”更可跃然“纸”上，使画面生动活泼、栩栩如生。电脑和传统艺术浑然一体，相得益彰。因此，可以说 Painter 是目前世界上真正“绘画”意义的电脑美术软件。

正因为以上优点，该软件一经推出，便在艺术界和计算机产业界引起了轰动，深得电脑艺术家们的喜爱，在世界上获得了普遍的赞誉并拥有广泛的市场。目前该软件已发展到 5.0 版，绘画工具和绘画手段丰富、功能完备，它是一个非常实用的绘画和设计软件。

Painter 自然绘画软件最吸引人的地方是它能使艺术家们感觉到是在现实生活中进行绘画。在 Painter 中提供了如铅笔、钢笔、喷枪、毛笔、粉笔和擦除器等十多种画笔和绘图工具，在使用每种工具时，都可以人为地调整透明度、机理、颜色、压力、形状等多种特性，为自然地接近实际绘画效果打下了基础。

图 0-1

Painter 自然绘画软件的成功之处还在于：它除了提供基本的画笔工具以外，还允许艺术家们自定画笔，以做出各种带有“个性”的艺术效果的图画。Painter 5.0 还提供了多种特殊效果的画笔，比如可以产生出火焰、金属流体、立体浮雕等特技绘画的笔触效果。

除了可以用程序模拟自然绘画并方便地进行美术创作以外，Painter 软件也是一个影像编辑软件，它不仅可以进行照片的色彩和色调的调整，还可以对摄影图片进行电脑特技处理，将电脑手

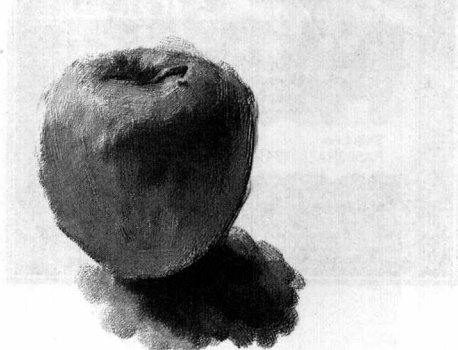

图 0-2

工绘画和照片进行合成，如产生类似莫耐(Monet)、梵高(Van Gogh)、修拉(Seurat)等印象派(Impressionism)大师笔触的图片效果。它也可以改变图像尺寸；进行各种角度的旋转变换；局部进行修改和复制等等。使用 Painter 还可以修改照片中的各种划痕，剪接艺术照片以及连接各种图形以产生特殊效果的合成图像。如同时使用 Painter 的绘图功能和图像编辑处理功能，更可以产生多种风格的“摄影绘画”艺术效果。

Fractal Design 公司(已改名为 MetaCreation 公司)开发、研制 Painter 软件的主要宗旨为：

- (1) 通过发展以 "Natural-Madia" 仿天然绘画技术为核心的电脑设计程序，实现现实世界和数字媒介的紧密联系。
- (2) 允许艺术家们在电脑上最大限度地发展其创造性和艺术想像力，以做出各种在传统绘画手段上难以实现的艺术品；

Painter 的大获成功，得益于上述理念的发挥，也使得艺术家在高科技时代的创意手段多了一条新路。

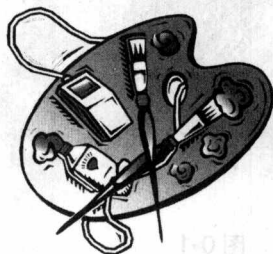

图 0-3

2. Painter 自然绘画软件的使用者

(1) 画家和美术工作者

由于Painter可以最大限度地再现传统绘画效果,故画家们可以用传统绘画方式在电脑上直接绘制或修饰其艺术作品,如何制作水彩风景,人物素描,油画静物等,也可以直接创意具有水墨效果、木刻效果或蚀刻效果的“摄影绘画”。这些艺术作品可以通过彩色喷绘、装裱后直接形成室内装饰画或供展示的艺术品。

(2) 广告设计师及商业艺术家

应用Painter软件可以更方便、更灵活地进行广告设计和大幅海报设计。其制作过程十分类似用喷笔或彩色水笔做广告设计或商业设计的方式。它允许你通过电脑手绘或图片编辑来快速而灵活地设计商标,产品形像或POP促销传单页等。如将Painter的手工绘画效果和Illustrator等插图软件的设计结合起来,可以使产品设计或广告宣传变得更有艺术家风格和绘画个性。在装潢、环境艺术设计、建筑效果设计等方面,如设计师利用Painter进行设计和彩绘,往往也可以产生独特的艺术魅力。

(3) 卡通画家和装帧设计人员

卡通画家和书籍美术设计人员通过应用Painter软件,可以将线条流畅的手绘效果和鲜艳的喷绘色彩结合起来,进行色彩鲜明的卡通形像设计。Painter软件也特别适合为儿童书籍的插图或封面设计之需,对于动画电影创作者来说,Painter 5.0 软件的动画制作功能和记录播放功能可以使设计师在动画帧设计中加入更丰富的画面处理效果。

(4) 摄影家和图片编辑人员

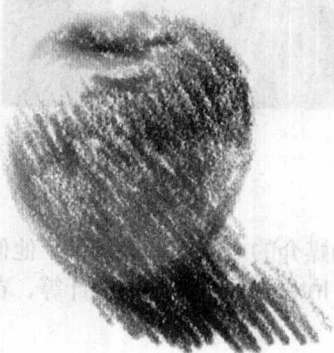
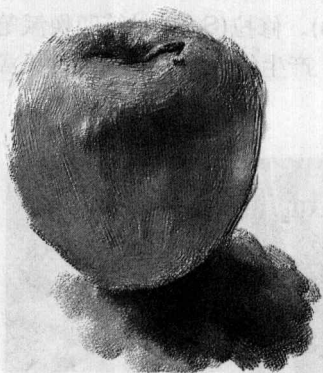

图 0-4

Painter作为影像编辑软件,可进行常规图像处理和特技处理。摄影家和图片编辑人员通过它不仅可以进行照片的色彩和色调的调整,还可以对摄影图片进行电脑特技处理或将电脑手工绘画和照片进行合成,如产生类似莫耐(Monet)、梵高(Van Gogh)、修拉(Seurat)等印象派笔触的摄影图片效果。Painter还可以直接将绘画笔触效果用到照片上,产生结合摄影的绘画效果或特技修版效果。

图 0-5

(5) 数字艺术家和网页设计师

随着电脑和网络的日益普及,涌现了一大批的以数字为媒介的电脑美术设计师,他们工作的领域主要包括:电脑游戏和多媒体设计、光盘出版物设计、Internet 网络主页设计等,在他们的工作中,Painter 也是一个强有力的绘画和图像编辑工具。

除了上述几类直接应用 Painter 的电脑美术设计师外,应用 Painter 软件的对像还包括美术教育工作者和业余电脑美术爱好者。作为世界上最完善的手绘电脑美术创意软件,它为儿童的想像发挥提供了最好的桌面画箱,在教师的帮助下应用 Painter 软件创意,可逐步培养和发展儿童的电脑绘画能力,以使他们能将艺术天才和高科技尽早结合起来,在新世纪中大展才华。同样,对于业余美术爱好者来说,借助 Painter 软件来创意,也可以大大缩短绘画的时间和精力,省略学习传统绘画中所必需的技法训练过程和重复修改过程,更直接地进入创意状态。因此,无论你是一个专业美术工作者还是业余爱好者,Painter 软件都可以在不同的层次满足你的需要。

图 0-6

3. 本书的目的、组织结构和章节概括

Painter 目前最新版本为 5.0 版, 可分别应用在 Macintosh 电脑和 PC 机上, 本书将利用 Macintosh 的版本系统地介绍该软件的操作方式和使用技巧, 由于 Painter 5.0 在苹果和 PC 机双平台上操作和功能的一致性, 故在本书中介绍的原理和操作方法也完全适用于 Windows 95 环境下的 Painter 5.0 的用户。对于某些键盘的操作差异, 如 Macintosh 的苹果键或 Command 键一般对应于 PC 的控制键或 Ctrl 键, 本书也将明确列出其对应关系, 使读者能够更方便地在苹果或 PC 机上逐步深入地全面掌握 Painter 5.0 软件的应用。

需要指出的是: 相对于 Photoshop 和 CorelDRAW 等绘画软件来说, Painter 的使用更灵活、更专业, 同时也对使用者提出了较高的要求, 特别是 Painter 对画笔笔触、纸张纹理和颜色的处理方式较为复杂, 如画笔选项下包括油画笔、水粉笔、水彩笔等十余种笔尖变化, 每种笔触的控制方式包括笔尖尺寸变化、笔尖形状设置、笔尖角度和透明度设置等, 高级设置还有笔尖着墨点间距控制、着墨浓淡变化和颜料变化、排笔设置、水份干湿度变化和笔毛的组合变化等参数的控制。笔触的表现方式还包括建立法、覆盖法、复制法、流动法、蒙版法、擦除法和水湿法等做图表现方式, 再结合复杂的纸张纹理效果设定和插入笔触设置, 更使笔墨的表现效果千变万化, 因此, 作为图解使用教程和参考工具书, 本书将以 Painter 软件的绘画工具的使用和图像处理特技做为该书重点, 并在内容上兼顾以下几个方面:

- (1) 翻译并解释 Painter 主要的专业词汇;
- (2) 图解 Painter 5.0 的绘画工具和指令的操作过程;
- (3) 图解 Painter 5.0 的高级使用技巧, 提供典型的图例示范效果;
- (4) 提供读者一个循序渐进的 "Step by Step" 的学习和练习方式。

根据以上使用目的, 本书内容在结构上分成以下七大部分, 共十六章, 基本涵盖了 Painter 5.0 软件的全部功能和主要使用技巧。各部分内容概括如下:

第一部分包括第一章和第二章, 重点是 Painter 软件的基础知识和界面工具的图例说明。该部分全面介绍了 Painter 的工具箱、主要浮动控制板和其它相关的控制界面和指令。还包括软件的工作环境设置、文件管理, 画布设置和 Painter 浮动控制板的管理等内容。此外, Painter 的键盘的操作指令 (如绘画、选区制作、菜单捷径等) 清单和操作快捷键表也在这一部分。由此可帮助读者熟悉 Painter 的界面菜单和绘画的基本工具的使用。

第二部分为 Painter 的绘画技术图解。包括第三章、第四章和第五章。内容为: 笔刷工具的基本设定和操作、笔触的控制方式和表现方法、“硬笔尖”工具 (如铅笔素描和粉笔彩画等) 的分类和操作方法、“软笔尖”工具 (如毛笔、水彩、水粉画和丙烯颜料画等) 的分类使用和操作技巧等。该部分重点为 Painter 的笔尖设定和画笔表现方法, 该部分内容包括大量的画笔笔触效果图例, 由此可作为用户使用画笔工具时的参考。这部分内容还包括颜料和纸纹的设定和艺术家 (Artists) 笔触工具的使用和效果图例等内容。

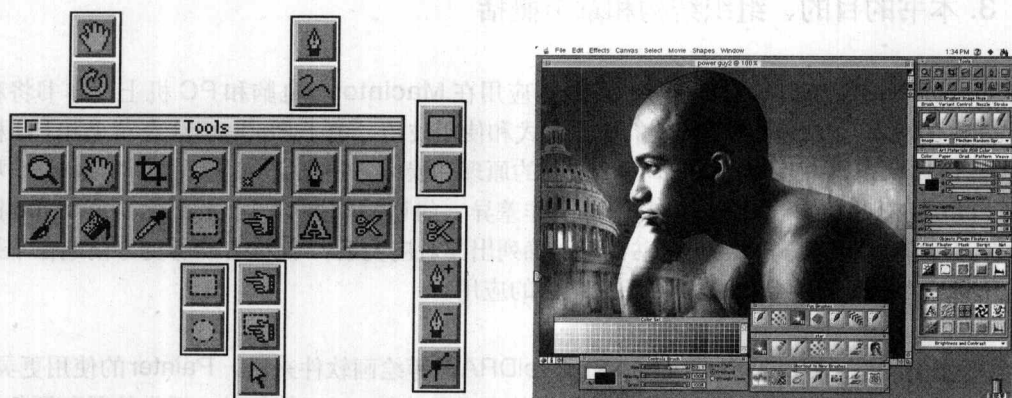

图 0-7

本书的第三部分为 Painter 绘画笔触的高级设置和特殊绘画工具部分。包括第六章和第七章。内容为笔尖的次级控制方法和效果，如着墨点间距控制、着墨浓淡变化和颜料变化，排笔设置、水份干湿度变化和笔毛的组合变化等参数的控制。该部分中还将介绍 Painter 软件特有的克隆笔和图像管技术，掌握该技术后，你就可以随心所欲地在图像上设计“克隆”后的变异图像效果。通过自己来设计 Nozzle（图像水龙头），可以在图像上创造三维图案效果等。在这部分也将介绍图像的复制和自动笔触复制的方法，如自动梵高复制的方法。

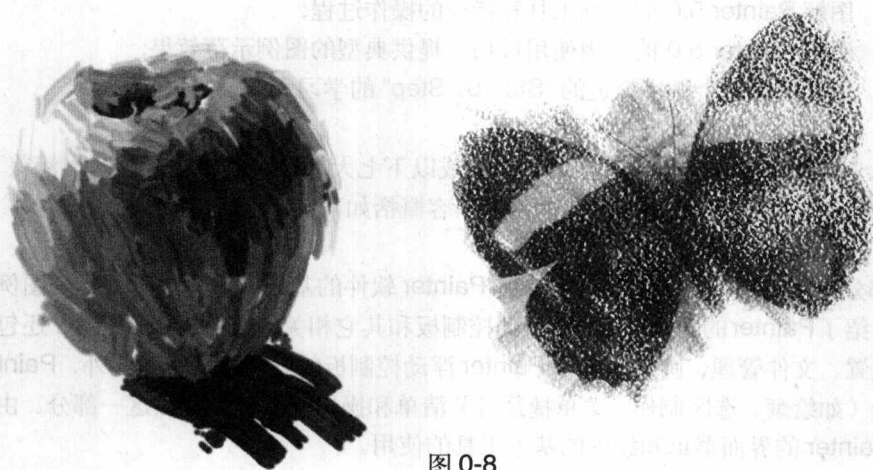

图 0-8

第四部分为 Painter 的艺术材料箱和新画笔工具的介绍。包括第八章和第九章。其重点介绍艺术材料箱的功能使用和新画笔特技。内容为：纸纹的选择和笔触特技、瓦片图案的类型和捕获图案方法、自定义图案和制作四方连续无缝图案、Painter 的渐变种类和渐变选择、多色渐变编辑器的使用等。Painter 5.0 的新绘画工具包括大量的笔触特技效果，本部分以大量的手绘分类图例，详细介绍了新画笔快捷板和扩展画笔工具箱的工具使用和笔触效果。