

从数码摄影到绘画艺术的超越之作

超越数码摄影

—— Photoshop & Painter 数码照片修饰艺术

[美] Cher Threinen-Pendarvis Donal Jolley 著
袁国忠 译

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

超越数码摄影

—— Photoshop & Painter 数码照片修饰艺术

[美] Cher Threinen-Pendarvis Donal Jolley 著
袁国忠 译

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

超越数码摄影 : Photoshop & Painter 数码照片修饰艺术 / (美) 斯林尼-彭达维斯, (美) 乔利著 ; 袁国忠译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2010.8
ISBN 978-7-115-22376-0

I. ①超… II. ①斯… ②乔… ③袁… III. ①图形软件, Photoshop, Painter IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第035953号

内容提要

数码相机、彩色打印技术和软件工具给摄影领域带来了永久性改变, 现在的挑战是如何超越基本的数码摄影印刷, 让表达方式更上一层楼。这意味着需要将摄影和绘画知识同数字工具结合使用, 而本书作者既是画家又是 Photoshop 和 Painter 大师, 他们将以通俗易懂、循序渐进的方式引导您学习使用各种 Photoshop 和 Painter 技法, 让您对借助高品质作品表达创意充满信心。

全书分 8 章。首先介绍了如何建立数码工作室以及 Photoshop 和 Painter 基本知识, 然后通过大量真实的艺术创作项目阐述了如何将照片变成精美艺术品, 这包括如何突出主体、模拟波普艺术、水彩画、木版画、油画、丙烯画、印象派绘画、抽象主义绘画效果以及合成拼贴画等。

本书提供了其他地方找不到的灵感、创造性技巧和创意表达方式, 适合各种水平的专业摄影师、商业插图画家和美工阅读。

超越数码摄影——Photoshop&Painter 数码照片修饰艺术

- ◆ 著 [美] Cher Threinen-Pendarvis Donal Jolley
译 袁国忠
责任编辑 李 际
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/20
印张: 12.2
字数: 418 千字 2010 年 8 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2010 年 8 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2008-3300 号

ISBN 978-7-115-22376-0

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

献 辞

献给我的丈夫Steven，感谢他的友谊、善良和爱。

献给我的朋友Linnea Dayton，你的鼓励让我感激不尽。

——Cher Threinen-Pendarvis

献给我的新娘Beth，你是我生命中的财富。

献给我的孩子们，你们都是调皮鬼、小懒虫。

献给妈妈Kay Pauling，您永远在我心中。

献给爸爸Donal C. Jolley，您是我的楷模。

献给继父Crellin，我非常怀念您。

献给朋友Karen Cohen，您是我学习的榜样。

——Donal Jolley

致谢

本书的写作历经4年有余，这是一段令人难忘的旅程。这里要特别感谢 John Derry，他是 Painter 的创始人之一，也是我们多年的同事和朋友。在本书的写作初期，John 赋予了重要的灵感、鼓励和帮助。还要衷心感谢我们的朋友兼同事 Linnea Dayton 的热情、智慧和指导。向我们能干的朋友 Jack Davis 表示最诚挚的感谢，感谢他为本书撰写了出色的前言。Jack 的作品总能赋予艺术家们以灵感，让他们的水平更上一层楼。特别感谢天才设计师 John Odam 的灵感和友谊，感谢他为本书的旁注设计了巧妙的图标。衷心感谢才华横溢的摄影师 Melinda Holden 拍摄了 Cher 绘画时的肖像。

这里要感谢那些在幕后为本书默默奉献的人。感谢 Elizabeth Meyer 有益的技术审阅。衷心感谢 Jennifer Eberhardt Lynn 有益的文字加工、Linda Seifert 的仔细校对、Joy Dean Lee 详细建立索引以及制作经理 Jonathan Parker 全面的制作和印前知识。Jonathan 面对最后期限的

沉着自信令人敬佩。

特别感谢 Peachpit 出版社的朋友。衷心感谢 Nancy Ruenzel 的远见卓识以及对本书的支持。特别感谢 Karyn Johnson 在本书的整个写作期间提供的出色的编辑反馈。衷心感谢 Mimi Heft 设计的优美封面以及其他出版小组成员提供的支持。感谢 Peachpit 出版社给我们提供了编写本书的机会。

衷心感谢 Adobe 公司的大师——Tom Knoll、John Knoll、Mark Hamburg、Chris Cox，还有 Jerry Harris（PixaPaint 创始人之一和 Photoshop 7 画笔引擎创始人）及开发团队的其他成员，感谢他们开发了如此卓越的程序。

衷心感谢才华横溢的 Painter 创始人 Mark Zimmer、Tom Hedges 和 John Derry，感谢他们开发出了一个如此令人难以置信的程序。

衷心感谢 Painter 项目经理 Heather Anderson、产品经理 Rob MacDonald 和用户体验设计师 Steve Szoczei 以

及公关经理 Kelly O' Dwyer Manuel 提供的支持。

感谢 Wacom 的杰出员工生产出令人难以置信的压敏数位板，帮助艺术家们充分发挥 Painter 和 Photoshop 的创造力。特别感谢 Don Varga 对本书提供的支持。还要衷心感谢在展览会和会议期间与我们愉快合作的 Wacom 员工 Peter Deitrich、Weston Maggio 以及 Wacom 小组的其他成员。

Cher 衷心感谢 Donal 的友谊、参与编写本书并分享其热情和创意，与 Donal 合作令人非常愉快。衷心感谢 Cher 的特殊“同事”——丈夫 Steven，感谢他的鼓励和耐心。还要感谢画室中最亲密的同伴 Peal、Sable 和 Marika。衷心感谢朋友 Lisa Baker、Carol Benioff、Susan Bugbee、Elaine Chadwick、Linnea Dayton、Jack and Jill Davis、Mary Envall、Skip Frye、Michelle Jacquin、Donal Jolley、Julie Klein、Elizabeth Meyer、Janine Rees、Julie Roulette、Mike Younes 和 Luann Younes，感谢他们

真诚的鼓励。感谢他们在我们工作时帮助办理宾馆入住手续，并在酷爱的冲浪胜地与我们在水中共度有趣的午休时光。

Donal 衷心感谢 Cher 让他有幸参与本书的编写及其在庇护新手方面表现出的耐心。还要感谢最伟大的爱人 Beth 及孩子 Hannah、Aryn、Kristen、Mark 和 Sean 的耐心。如果没有良师益友 Donal C. Jolley、Judy Atwater、Cher Threinen-Pendarvis、Jack Davis 和 Linnea Dayton 的帮助，就没有 Donal 的今天。Donal 很幸运，在艰难时期能够获得 Alfie Meek、Linnea Dayton、Cher、Pat Swindall 和 Paul Joiner 的帮助，他们都是难得的好人和坚定的朋友。

最后，我们要感谢在本书编写期间表现出理解和耐心的其他所有家人、朋友和同事。

作者简介

Cher Threinen-Pendarvis 是一位获奖画家兼作家，一直在使用传统绘画工具。Cher 在加州出生并成长，其艺术作品的灵感源自多年来与家人在泛太平洋地区的旅行，这包括夏威夷、菲律宾、日本和中国等。她的母亲 Wanda 也是一位画家，与母亲一起在现场绘画的经历激发了她对户外绘画的兴趣。作为数字艺术先锋，Cher 有 20 多年使用 Macintosh 计算机制作插图的经验。Painter、Photoshop 和 Wacom 数位板等电子工具面世后，她就开始使用，因此深谙其使用技巧，并广受赞誉。出于对 Painter 绘画工具的喜爱，Cher 担任了 Painter 开发

PHOTO: MELINDA HOLDEN

咨询人员和演示画家。她的艺术作品在世界各地展出，并通过众多图书和期刊发表文章和作品。她以最高荣誉和非凡的艺术造诣（尤其是绘画和版画制作方面）获得美术学士学位，还是圣地亚哥美术馆艺术家协会的成员。她在世界各地开办 Painter 和 Photoshop 讲座，还是咨询公司 Cher Threinen Design 的负责人。

绘画是 Donal Jolley 的生命中不可或缺的部分。作为美国著名画家的儿子，他在熟悉的画室氛围中与颇具造诣的当代画家一起长大。他通过日常艺术熏陶而非课堂进入艺术殿堂。

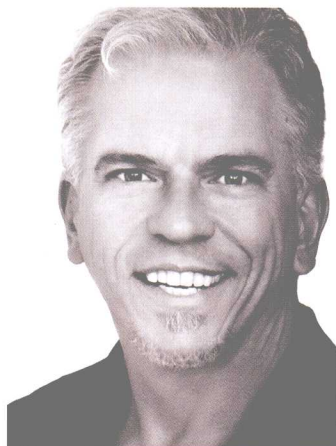
Donal 是一位自学成才的画家。在 14 年的美术品商业印刷生涯中，他与著名设计师合作，并在需要技术培训时传授如何将设想变成纸上油墨的技艺。

在苹果公司给印刷领域带来一场革命的同时，Donal 的生活也发生了改变。学习 Photoshop 2 和其他设计应用

程序的基本知识后，他改变职业道路并从事数字艺术和设计。他通过了在加州教授大学级数字设计的认证，并有多年向学生和专业人员讲授 Photoshop 和 Illustrator 的经验。

Donal 还是一位漫画家，并花大量时间陪伴孩童。他热爱亚特兰大儿童医院的志愿者工作，在患者及其家庭承受病痛时与他们交流。

序

在绘画领域，思想决定了作品的高度。

——*Ralph Waldo Emerson*

没有什么东西比内容清晰而构思模糊的照片更糟糕。

——*Ansel Adams*

平衡是画家最难掌握的状态之一，对生活在数字时代的画家来说尤其如此。

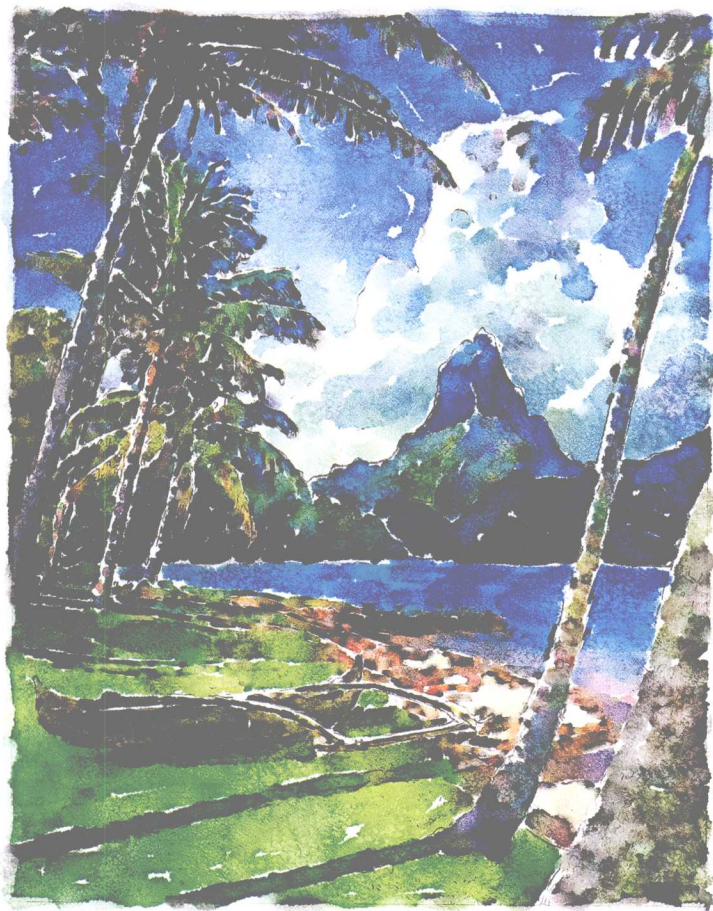
优秀的艺术作品源于创意，但如果缺乏技能、技艺以及控制绘画工作的能力，创意将无法展现。相反，

如果仅谙熟技术而缺乏洞察力，则犹如外表花哨但没有营养也不可口的菜肴。

创意和技能是艺术家天平的两端，通过技能可使用工具来展现洞察力。

现在进入主题说说 Cher Threinen-Pendarvis 吧。Cher 是绘画界完美的平衡能手。她是数字介质大师，还是一位狂热的画家，一天也不能停止创作。

我认识 Cher 很多年了，且我们都在计算机艺术刚萌芽而计算机处理速度还很慢时就开始从事数字绘画。除绘画方面外，我们都酷爱大海和冲浪（这在 Cher 的很多

作品中都有所体现)，这种爱好一直保持到现在。但 Cher 最让我震惊的是其对绘画的狂热以及高超的数字工具使用技能。她通过写作和教学将创意、技能以及对创意生活的看法与大家分享。

Cher 和 Donal 通过本书将数字画家的两面与大家分享，本书内容丰富，包括如何搭建工作室、设计顶级构图、使用对画家来说必不可少的软件 Photoshop 和 Painter 分步完成真实的绘画项目以及打印作品。

作者以易于理解的方式分享整个创意过程，并让读者在阅读过程中充满乐趣和灵感。本书将让您在游戏中

完成工作（这是 Cher 擅长的另一个方面），等您离开这家虚拟教室时，便可将您从这两位大师学到的第一手知识用于实践。

有这件礼物在手后，开始欣赏并消化它：掌握技能和创意的平衡，并拿起光笔开始神奇的艺术生活探险吧。

获奖画家、摄影师兼众多数字创意图书的作者

——Jack H. Davis

前言

《天空中的粉红色生姜》是在 Painter 中使用自定义色粉笔在碳化纸上绘制的

本书是在过去几年参加我们的课程和讲座的摄影师和画家的启发下编写的。有些学生来自传统绘画领域，但想转向使用数字工具；有些学生没有绘画经验，但想学习构图原则、色彩理论和艺术史，并获得数字绘画的经验；有些画家想在其作品中添加摄影元素；还有一些人来自商业领域，想在照片中添加绘画和其他数字效果，并学习改善其艺术或摄影业务的新技能。

本书针对的读者

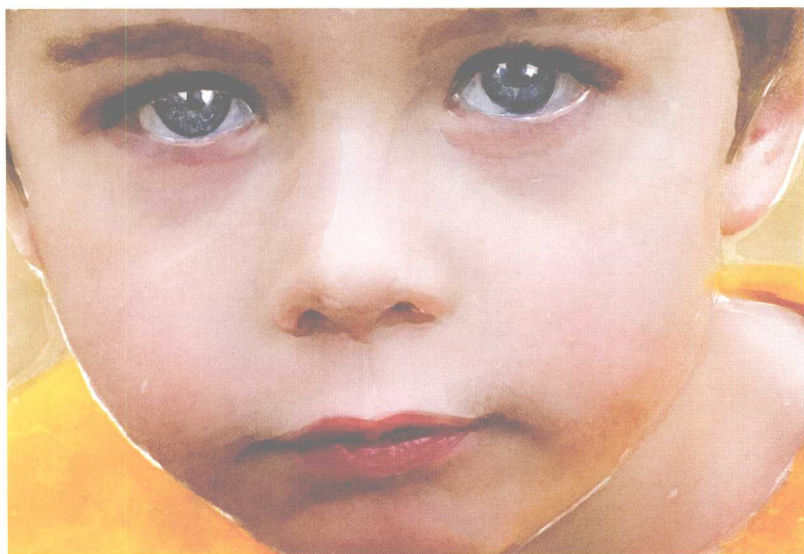
本书提供了其他地方找不到的灵感、创造性技巧和创意表达方式，适合各种水平的专业摄影师、商业插图画家和美工阅读。借助当今的数字绘画工具和硬件，可像使用传统材质那样专心致力于创意过程。

本书将引领读者进行一次结合使用摄影和绘画的旅行。本书不介绍可马上使用的诀窍，而以交谈方式手把手地向读者演示创意过程。这里假

设您掌握了基本的数码摄影原则，虽然有些项目会简要地介绍拍摄特定照片时使用的相机设置以及如何打印图像，但不会详细讨论数码相机和最终输出。本书假定您对基本的数码摄影和打印有大概的认识，并重点介绍构思、理论和方法。

摄影师的数字工具

摄影技术出现后，画家便可使用相机拍摄其创意以培养更敏锐的眼力。

《忧郁中的思考》是在 Photoshop 中使用湿边画笔和图案功能绘制的

本书的课程既适用于数码照片，也适用于摄影胶片或印刷品的扫描图像。虽然本书是针对 Photoshop CS2 到 CS4 以及 Painter 9 到 11 编写的，但也适用于未来的软件版本。

对于那些要进行修饰、图像合成、颜色校正、绘画等的摄影师来说，Photoshop 是不必可少的。如果您的主要兴趣是绘画，Painter 将是必不可少的工具，因为它提供了令人难以置信的自然介质画笔和绘画感。

Photoshop 和 Painter 之间的兼容性非常高，它们相互补充。

方法

本书不能替代 Photoshop 和 Painter 自带的文档，也不会详细介绍软件的每一项功能，而重点介绍构思，如创造性照片构图、改善兴趣中心以及灵感来自绘画大师的绘画风格。

在本书的第 2 章，您将有机会使用 Photoshop 和 Painter 的滤镜和效果呈现

自己的创意；在第 3 章，您将练习在照片中应用各种绘画效果，并学习突出主体的方法；在接下来的几章中，您将学习如何丰富绘画作品，如在照片中添加自然介质纹理、模拟水彩画、丙烯画和油画效果以及制作拼贴画等。

本书以彩色方式呈现作者制作的插图，旨在演示如何在您的作品中应用这些技法，读者可大胆进行自己的创意探索。但愿您喜欢本书呈现的作品、创造性思维和技法。

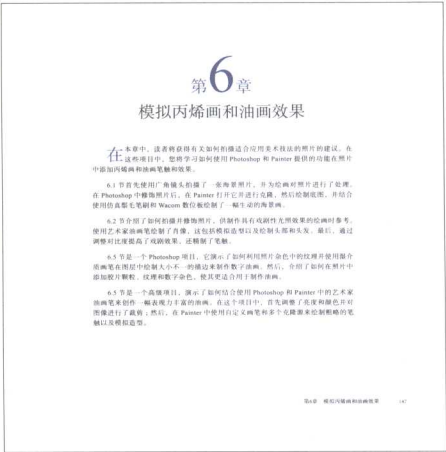
如何使用本书

本书采用简单的版面设计，以方便读者阅读整个项目的开发过程。每章都以概述开头，以方便读者选读感兴趣的内容；还指出了项目将用到哪些程序。在每个项目开头，作者简要地介绍了艺术灵感和创意过程。

零散分布的三种旁注贯穿本书，它们分别用调色板、眼睛和油漆桶标识。调色板表示来自作者的概念性提示，眼睛表示旁注是有关 Photoshop 的内容，而油漆桶表示旁注是有关 Painter 的内容。在有些地方，结合使用了眼睛（油漆桶）和调色板图标，

特写图像的缩览图、项目名及使用的软件

概述位于章首页，总结了读者将在本章学到的知识

这表示该绘画提示还包含有关 Photoshop 或 Painter 的信息；在另一些地方，结合使用了眼睛和油漆桶图标，这表明该提示涉及 Photoshop 和 Painter。

在可能的情况下，将把创意绘画概念或技术信息放在小型技术旁注中，这些旁注用标题标识，如第 3 章的“非破坏性减淡和加深”。与其他旁注一样，这些旁注也用金色背景标识。

您使用的是 Windows 还是 Mac？

在 Windows 和 Mac 平台中，Photoshop 和 Painter 的工作方式类似。为确保项目中的说明适用于 Windows 和 Mac，使用这两种平台对其进行了测试，并提供了 Windows 和 Mac 命令。

目录

1

绪论 1

- 1.1 给工作室配置硬件和软件 2
- 1.2 像素和图像分辨率 4
- 1.3 摄影师和画家需要掌握的 Photoshop 基本知识 6
- 1.4 Photoshop Camera Raw 简介 12
- 1.5 摄影师和画家需要掌握的 Painter 基本知识 16
- 1.6 激动人心的仿真硬质介质画笔 22
- 1.7 使用 Wacom 数位板随心所欲地绘画 25
- 1.8 练习使用数位板、Painter 和 Photoshop 27

2

非画家的绘画技巧 29

- 2.1 创作波普艺术作品 31
- 2.2 在波普艺术图像中添加深色线条元素 35
- 2.3 在 Painter 中创建波普艺术照片效果 36
- 2.4 使用 Painter 创建波普艺术图形 37
- 2.5 使用滤镜创建印象派水彩画效果 39
- 2.6 使用灵活的“自动绘画”系统实现印象派效果 47
- 2.7 简化照片以获得手绘效果 55
- 2.8 使用 Painter 简化照片以获得手绘效果 60
- 2.9 使用滤镜实现现实主义油画效果 63
- 2.10 创建醒目的木刻画效果 69
- 2.11 雕刻木刻效果 76

3

突出主体 79

- 3.1 模糊繁杂的背景并添加美术笔触 81
- 3.2 使用画笔突出焦点 89
- 3.3 非破坏性减淡和加深 94
- 3.4 使用饱和度改善主体 96
- 3.5 将背景调整为棕色色调 97

4

给照片添加纹理 99

- 4.1 征服历史记录艺术画笔 101
- 4.2 使用色粉笔实现干介质纹理效果 111
- 4.3 绘制纹理化黑白习作 119

5

模拟水彩画效果 125

- 5.1 使用数字水彩笔和调和笔制作柔性渗化水彩画 127
- 5.2 使用普通照片制作非凡的水彩画 137

7

使用照片制作抽象画 191

- 7.1 使用明亮的颜色和松散的笔触制作抽象画 193
- 7.2 使用混合介质绘制抽象画 199

8

合成及拼贴 205

- 8.1 使用合成、蒙版和调整图层模拟现实 207
- 8.2 画家的构图意识 219

6

模拟丙烯画和油画效果 147

- 6.1 使用仿真鬃毛笔刷创作丙烯画习作 149
- 6.2 在油画中使用明暗对比法 157
- 6.3 将杂色变成漂亮的数字油画 169
- 6.4 添加杂色以改善这种使用 Photoshop 制作油画的技法 179
- 6.5 使用艺术家油画笔模拟大师级绘画风格 181

第1章

绪 论

所有艺术家都需要工具和工作环境。深入本书的主要项目之前，将先简要地介绍一下如何给工作室配置硬件和软件，还将讨论一些重要的概念，如像素和分辨率；接下来将介绍艺术家和摄影师需要掌握的 Photoshop 和 Painter 基本知识；最后，将提供一些 Wacom 数位板使用技巧。

1.1 节提供了有关本书项目中使用的相机、计算机和软件的信息；该节提供了一些在工作室打印图像的技巧，还讨论了像素和分辨率。

1.3 节概述了 Photoshop 界面，介绍了本书常用的工具和功能（包括“颜色”面板、“图层”面板、“画笔”面板和历史记录艺术画笔），还探讨了如何组织工作区。

1.5 节概述了 Painter 工作区；讨论了本书的项目中用到的工具和功能，这包括“颜色”面板、“图层”面板、“画笔选择器”面板以及自动绘画系统；提供了如何高效地组织面板的技巧。

1.7 节介绍了 Wacom Intuos 数位板，并描述了如何设置压敏数位板，包括自定义重要的设置。为帮助以前没有使用过数位板和光笔的读者为本书的绘画项目做好准备，本章最后提供了一些练习。