

张墨一 编著

张墨一

Photoshop+Painter 原画设定全案解析

传统文化融合数字CG艺术
数字艺术形式诠释中国名著
中国风插画绘制宝典
系列插画绘制心得
绘画笔刷秘籍

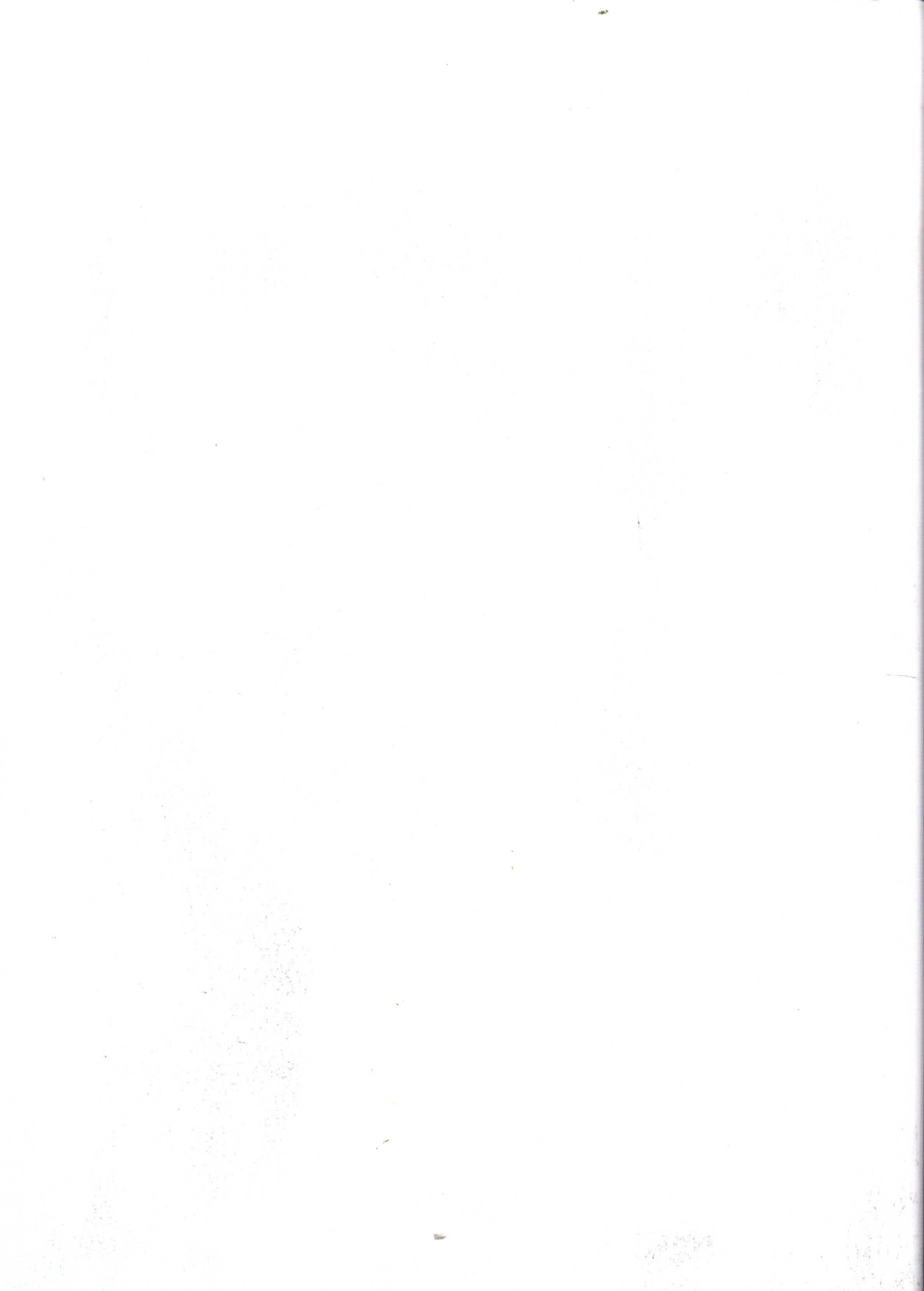

DVD 插画绘制影音教学
PSD分层高清源文件

清华大学出版社

绘画艺术观念及 精神导向

一辈子追求绘画技巧而忽略精神导向的人只会成为忠实的“画匠”，而“画家”的作品之所以打动人心，是因为思想、灵感、勤奋完美的结合。在信息化迅速发展的今天，绘画艺术以科技化的形式出现——CG绘画作为一种新的艺术形式走进艺术领域，产生了巨大影响。对于读者和刚迈入绘画艺术的人群，我想说的是，任何艺术表现形式都有其创作工具，无论是电脑还是画笔，只是你去展现艺术的工具，你要表达的是你的思想和技巧的融合，但背后勤奋的汗水和对绘画的执着，是不可或缺的。很多在绘画行业中的年轻人并不缺乏天赋，但是很多作品却经不起时间的磨砺，所以绘画艺术的观念和精神是需要慢慢培养的。艺术的最终目的是对自我内心的关怀，在漫长的绘画岁月中，从一个稚嫩的开始，如果想要不断的进步和成功，就需要无休止的进行探索性的创作和练习，天性是你是否决定走上绘画这条路的初衷，如果你真的无比热爱绘画，你需要给予自己信心，这个过程是有微笑有抚慰的。在你选择绘画这条路之前，应该去理解勤奋、思想、灵感涌现，还有最重要的是毅力与执着，懂得了这些，并实现了纪实性与想象性的平衡，你会在这条艺术之路上越走越远，而且乐趣无穷。希望我个人的绘画心得能带给大家一些帮助，艺术绘画之门永远是向大家打开的，如果你选择了绘画，你需要在这个行业当中去展现你旺盛的充满价值的生命力。

第1章 数字绘画

数字绘画也称CG，是Computer Graphics的英文缩写，是计算机图形图像处理技术的总称，是现代科学技术与传统绘画艺术的结合体现。

与传统绘画相比，数字绘画是利用电脑、软件、数位板完成的，其绘画方式和传统绘画的区别在于前期的工具——传统绘画是将各种颜料、墨、笔、刷或其他工具在纸张或画布上创作完成。

1.1 CG概述

可以说传统绘画艺术与数字绘画艺术在创作理念、创作感受和审美情趣上是非常接近的。如果能很好的结合，就像水墨和宣纸一样，会发生浑然一体的奇妙效果。

传统绘画在技法表现上需要经过多年的专业性训练和艺术修养的积累，才能达到一定的绘画水平，而对于CG绘画艺术来说，具备以上的美术基础和艺术修养同时需要在数字绘画中去掌握和练习，因此还要掌握绘画软件的使用。

很多人认为只要学习了软件应用就可以实现CG绘画，那就大错特错了，它并不比传统绘画简单，任何艺术形式的出现都是不简单的，你的美术基础越强大，通过软件去展现就越容易，软件是你去体现绘画的工具，它和手中的笔是一个道理。

欧美的很多艺术家已经将CG艺术和传统绘画艺术完美结合，很多画家可以去同时展现两种艺术带来的美感，广泛应用于游戏、动漫、影视制作以及平面设计等领域。

现在更多的人甚至传统绘画的画家也开始认识到CG绘画的优点，而且可以欣然接受，因为CG是时代进步、科技发达的产物，同时也是在追求艺术、展现艺术，而且CG更多的是从传统绘画技法中去提取出来的科技化代表，他们是相互依存、相互补充的，我相信在不久的将来，传统艺术与CG艺术会共同建筑出视觉艺术的金字塔。

CG绘画

传统油画

以我这副《大闹天宫》为例，画面中的审美特征是以中国古典形象为主，追求与西方写实油画艺术结合。利用CG绘画，在电脑上可以随意创作、修改，随意改变色系，极其方便，而且完成周期较短，可以把自己的创意、理念、技法以最短的周期表达出来。

为提高画面的精度及传统技法，还可以扫描打印成图片作为基础参考，制作油画画框及画布，在画布上完成最终的油画肌理效果。

这种以CG为主体实现油画表现，很多人现在还难以接受，认为是重新画了一遍，没有必要，大家要知道，美术创作是无休止的，尤其是油画作品，它没有彻底完成的时候，只有暂时满意的效果。

CG本来就是一种方便的绘画工作，你可以在真实的绘画中去提炼、深入，挖掘更深层次的绘画表现。在欧洲，已有很多的大师级人物很早就开始如此创作，不仅缩短绘画周期，还可以在画面上达到更高的艺术感。所以，CG绘画无论是独立创作，还是和传统绘画相结合，都是无与伦比的新型艺术形式，是一个时代不可代替的艺术领域。

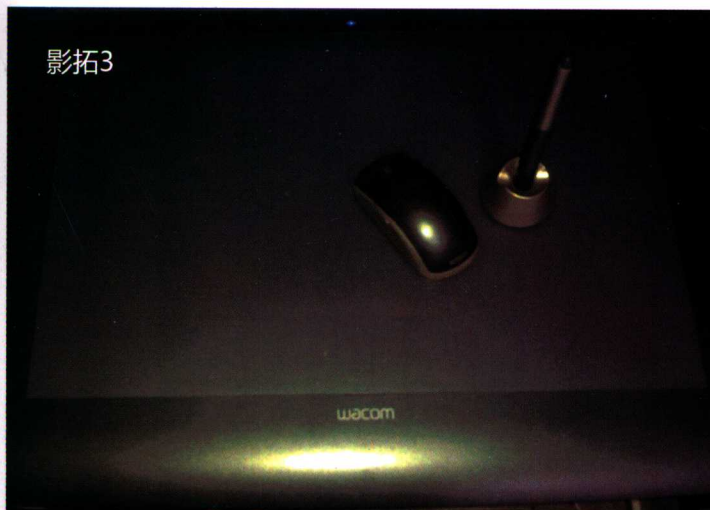
1.2 硬件

“工欲善其事，必先利其器”，要从事数字绘画创作，数位板是最重要的硬件之一。

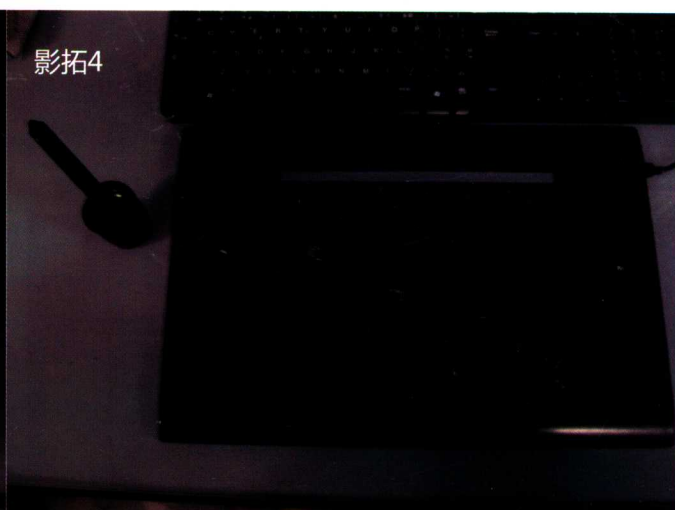
1.2.1 合适的数位板

数位板，又名手绘板，通常是由一块板子和一支压感笔组成，数位板主要面向设计、绘画以及美术相关专业的人群。我建议大家在有条件的话买一款高端的数位板，比如Wacom系列数位板的影拓3或者影拓4都可以，如果有更高的绘画需求，可以购买新帝数位屏。以个人经验，这种专业级数位板在绘画过程中的表现的确有其不可替代的作用。如果条件允许，不要因为工具影响绘画。至于数位板的大小，个人比较习惯较大的尺寸，数位板工作区域较大，绘画起来较为舒服，更流畅一些，刚接触CG绘画，6×8或者9×12的尺寸较为合适些。

影拓3

影拓4

新帝数位屏

1.2.2 数位板属性调节

现在来简单介绍一下如何改善数位板的使用状况。

1. 笔尖感应与倾斜灵敏度

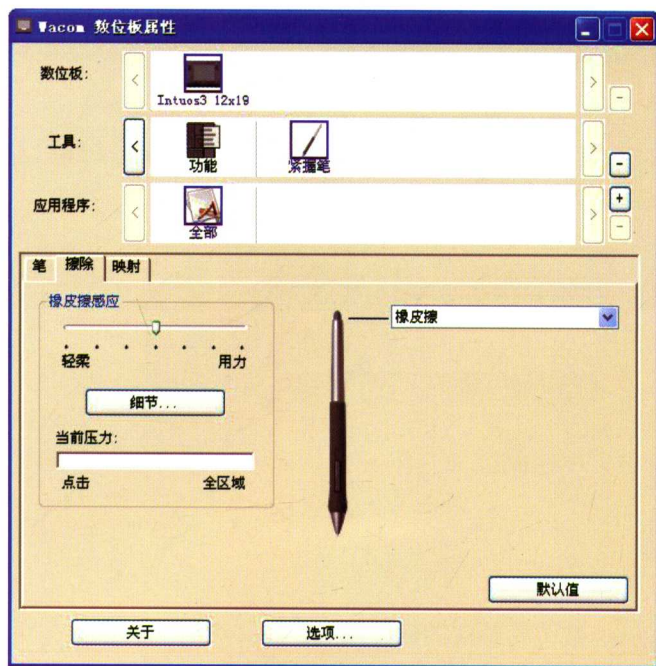
数位笔感应的调节在于每个人在绘画时用力的大小，这和每个人的绘画习惯有关，可以在笔尖感应处调节“轻柔”或者“用力”，这样可以让数位板更适合于自己在绘画时的力度。

倾斜灵敏度也是个人在绘画时的拿笔习惯，倾斜的“高”与“正常”，可以调节到适合个人的参数。

2. 擦除

Wacom数位板的优秀特点很多，数位笔的功能并不仅仅在于绘画，它仿真了铅笔的特点，笔头可以作为橡皮使用，同时可以调节它的力度。

3. 映射

数位板的映射区域很重要，这个区域范围就是你要绘画工作使用的范围，基本上在绘画的时候都是调节成全区域的。

但是我个人在绘画时，基本是用软件快捷键（Ctrl+Z）来模拟橡皮，我觉得快捷键比较方便。

介绍了数位板的样式和调节方式，我个人介绍的数位板仅仅是对大家的一个建议选择，即使大家在使用其他品牌数位板的时候也是可以调节其属性的，这一点大家可以放心。数位板是你工作绘画的伙伴，将长时间陪伴你沉醉在创作的海洋中，所以选择什么样的数位板，了解它的属性和使用方法是大家必须去知道的。

1.3 软件

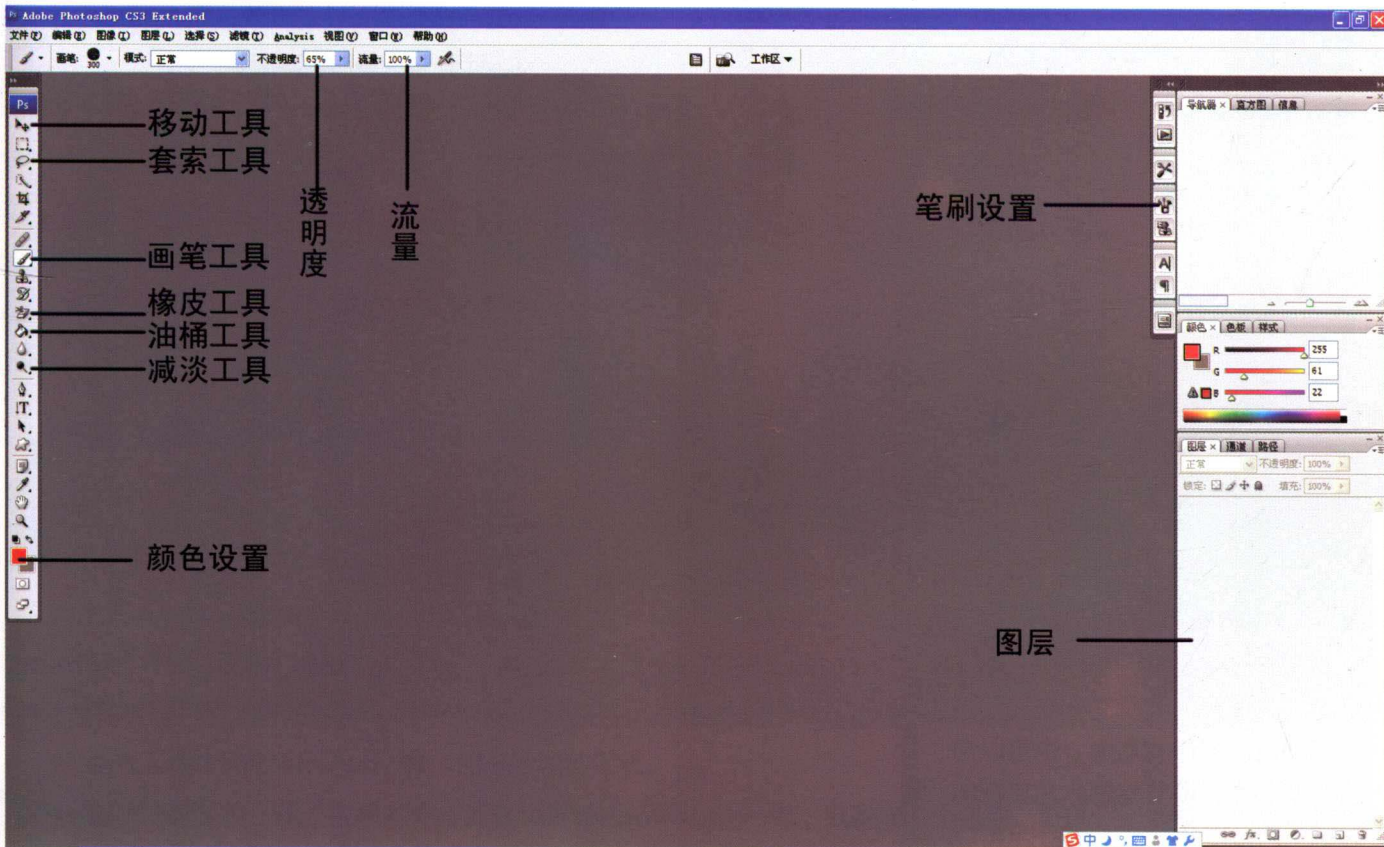
CG绘画要依托强大的软件来实现一些效果和技法，较为主流的绘图软件是Photoshop、Painter等，也可以把这两个软件配合起来使用。

1.3.1 Photoshop

Photoshop是一个很棒的图像处理软件，它的功能很强大，广泛应用于平面设计、广告摄影、修复照片等，当然它也是一款十分适合CG绘画的软件，一般游戏公司的美术设计师几乎都会去使用Photoshop进行绘画。

Photoshop操作界面

Photoshop的操作界面比较简单明了，较为适合初学者进行学习，但是要想将它彻底摸透也是需要很长时间的，在这里简单介绍一下操作界面，因为Photoshop涉及的美术性制作很广泛，只介绍在CG绘画中经常接触并使用的工具。

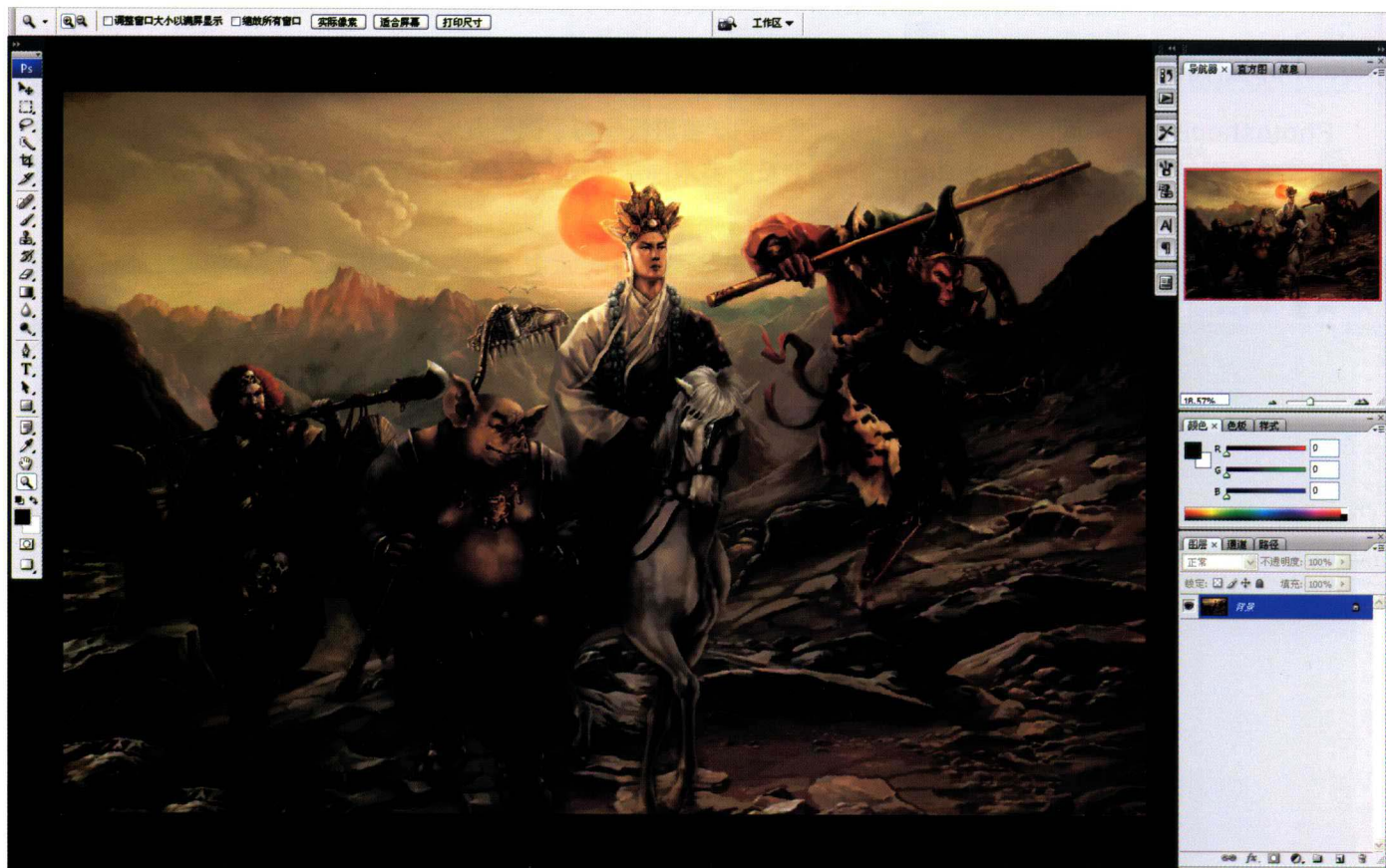
- **移动工具**：可以移动绘画的位置，例如在构图时绘画的位置不理想，可以随时移动调整构图位置。
- **套索工具**：可以套索住绘画的特定位置进行修改，或者使用贴图来体现质感。
- **画笔工具**：用来绘画的工具，这个不必多介绍。
- **橡皮工具**：擦除绘画错误的位置。
- **油漆桶工具**：覆盖整个画面的工具，不用笔刷一下一下上色，非常方便。
- **减淡工具**：这个工具可以减淡，也可以在右键快捷菜单中更换成加深工具，在去表现光源的时候经常使用。
- **颜色设置**：上色时用来调整颜色，绘画时必须去接触的。
- **图层**：这个工具十分重要，一个优秀的CG画师会轻松使用图层来避免很多绘画时的麻烦，在之后的绘画流程

中会详细讲解。

- **笔刷设置**：设置绘画笔刷的类型，实现不同的效果。
- **透明度**：这个要配合笔刷来使用，在绘画中会出现意想不到的绘画效果。
- **流量**：绘画的时候，画笔喷洒多与少的比重。

好了，Photoshop用到的基本操作我简单介绍到这里，这些是要经常使用的一些工具，在之后的绘画流程中，我们遇到了没有讲解的工具，会进行详细的介绍。

我们来看一下Photoshop完成的CG绘画作品。

这张作品完全使用Photoshop完成，Photoshop的特点是图层属性丰富，便于调整颜色、画面，而且在笔刷上也有极庞大的选择，不仅可以下载很多优秀画师自己制作的笔刷，也可以自己去尝试制作和调节笔刷。尤其在创作之初，Photoshop的线稿完全可以满足我的个人绘画需要，从构图、线稿、上色、背景，再到整体的氛围把握都是一款完全适合于绘画的软件。

举个简单的例子，在创作这幅作品的时候，个人看了很多连环画（小人书），来寻找古朴的、中国特有的线稿特点，所以在构图线稿阶段我个人利用Photoshop完成。

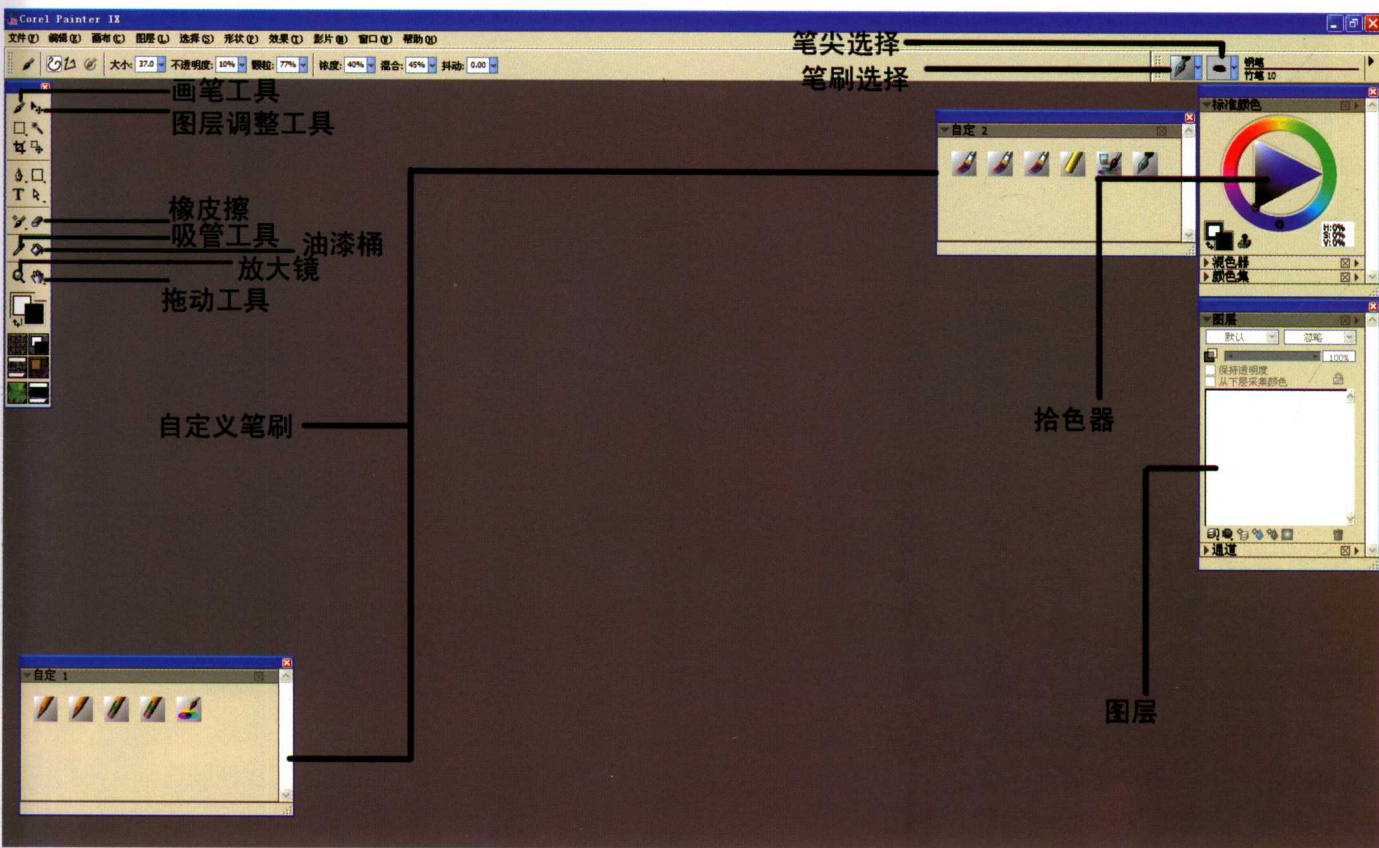
Photoshop就简单介绍到这里，之后会在大部分的绘画教程中去教大家具体使用这个软件。下面我来介绍另一款绘画软件Painter。

1.3.2 Painter

Painter是另外一款出色的数码绘画软件，它的特点在于其优秀的仿自然绘画效果，拥有全面和逼真的仿自然画笔。在追求自由创作的时候，要仿真传统绘画的技法可以使用这款强大的绘画软件。它通过数码手段复制真实绘画的效果。

Painter操作界面

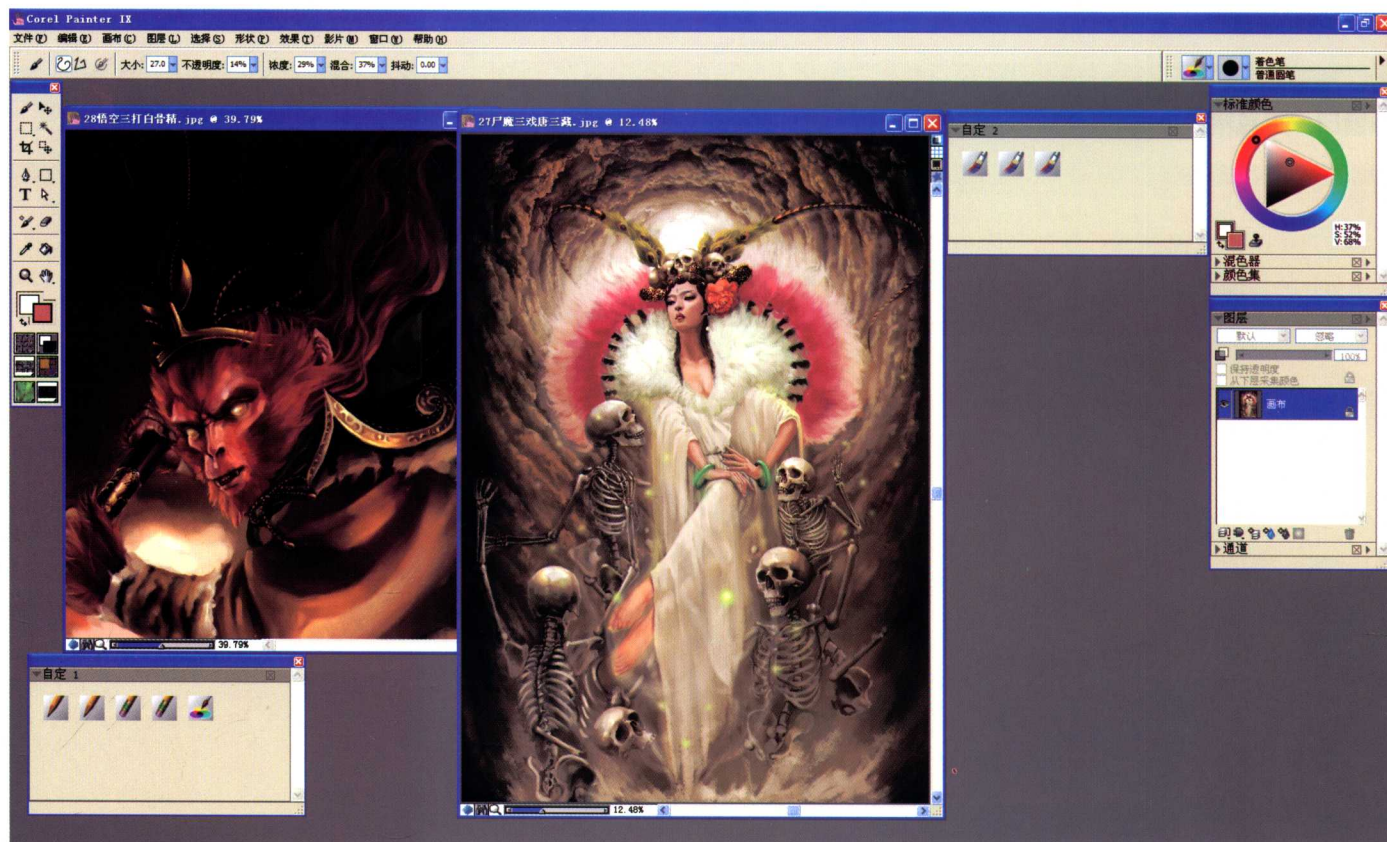
在基本了解Photoshop后，Painter的使用也是大同小异。Painter用户界面由六个部分组成，分别是：菜单栏、图像窗口、工具箱、工具属性栏、绘画工具栏和浮动面板。这里介绍一下Painter在绘画时经常涉及使用到的工具。

- **画笔工具**：和Photoshop一样，用来绘画的工具。
- **图层调整工具**：这个工具的特点其实也是和Photoshop一样，只是换一个名称，可以分别调整每个图层上绘画的位置。
- **橡皮擦**：擦除工具。
- **吸管工具**：可以吸取颜色，绘画时及其方便，例如你十分中意参考图的颜色，在调色麻烦的时候，可以直接吸取参考图的颜色。
- **油漆桶**：用来覆盖整个画面的工具，和Photoshop一样。
- **放大镜**：放大缩小的功能可以随时进行细致刻画和整体把握，Photoshop放大缩小画面的快捷键是Z，而Painter只要滚动鼠标滑轮即可放大缩小。
- **拖动工具**：快捷键是空格键，用来控制画面的移动。
- **笔刷选择**：Painter的笔刷特点在于模仿真实的绘画笔触感觉，例如：油画笔刷、丙烯笔刷、水彩笔刷、2B铅

笔、蜡笔等。

- **笔尖选择**：更大的一个优点在于你调节了任何一支画笔之后可以调节多种笔尖，这就可以让你自己更好的控制和掌握这支笔刷的特点。
- **拾色器**：调节颜色的区域。
- **图层**：丰富的图层可以让你绘画时极其方便。
- **自定义笔刷**：在选择并调节好笔刷和笔尖的同时，把这支以后经常用到的画笔拖动到工作区域，它会自动保留在工作区域的自定义画笔里，以后绘画时就不用再去调节，直接可以使用。

Painter的强大在于它的笔刷上，它的笔刷仿真感极强，例如铅笔的质感、油画的质感、水彩、丙烯……无一不面面俱到。尤其在每个笔刷上还有很多种笔尖的选择，其笔刷的强大不是言语能表述的。例如我在画这幅《三打白骨精》的时候，就体现了Painter 笔刷的特点。

画面中孙悟空的紧箍咒的金属质感、布质感、虎皮质感和毛发质感效果就是利用Painter中的2B铅笔、着色笔和油画笔配合完成的，可以快速体现区分质感的区别，并且突出CG绘画中的华丽表现。

无论去处理怪物造型还是青春美丽的少女造型，Painter的笔刷都能满足你。例如这种面部的特写绘画就是用喷笔完成的，因为喷笔的效果较为柔和，去绘画女人面部，能很好的体现皮肤的质感。

总而言之，软件只是你去实现画面和想法的绘画工具，至于哪个软件更好，对于初学者来说，要经过多次的尝试来发现每个软件的特点，寻找适合自己的软件。在大家了解了绘画软件后，需要大量的练习，满足自我的绘画基本功，任何艺术表现形式没有一个良好的基础做支撑都是华而不实的。

1.4 小结

CG绘画是科技化的代表，但是社会再进步，科技再发达，也是人类不断努力、思维不断扩展而出现的。这也就说明了即使现在的软件硬件再发达，也是人类创造出来的。

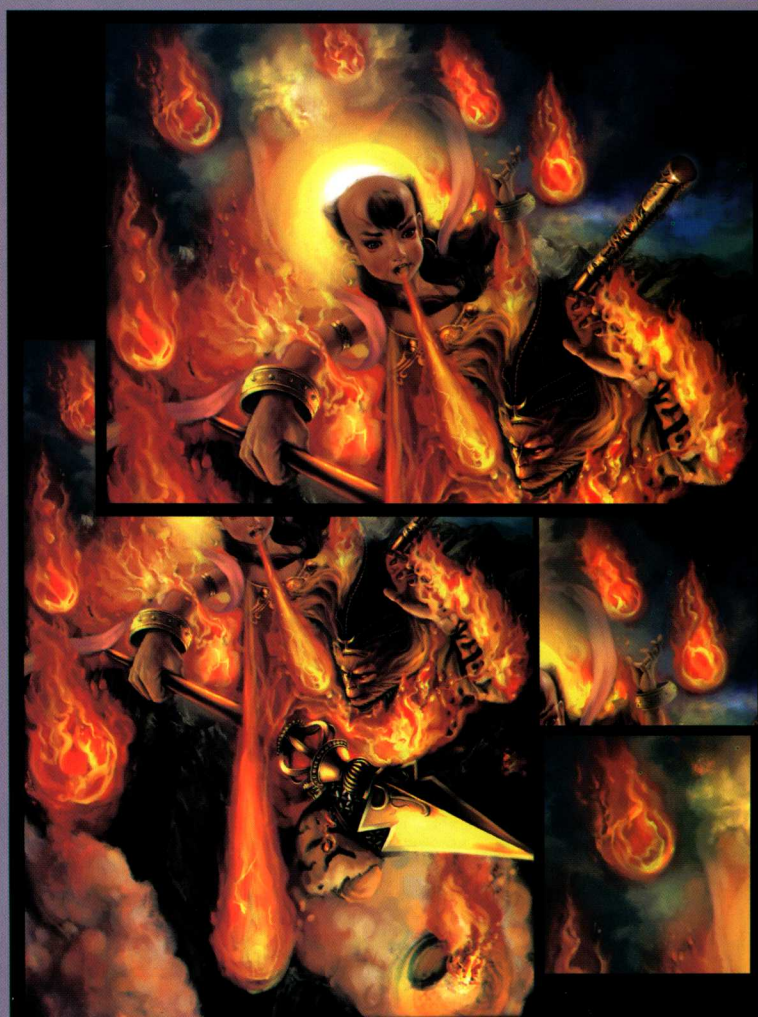
对于从事CG绘画行业的人和将要进入CG绘画行业的学生来讲，大家要利用这些科技产品去创造财富，那也是需要你不断的努力绘画和思想的前进才可以做到，而不是学会了软件，拥有了数位板，就可以一飞冲天了。

有很多学生的思想是只要学会了软件就可以表现一切，这个想法就像是发明了火药就能立刻可以发明猎枪，是需要不断的努力才可以成功的。

好了，在大家了解了如何运用数位板和软件的介绍后，我们需要正视自己的绘画路线，要提高自己的画技，要不断的进步，就要把现在准备好的一切赋予实际行动，完成最棒的作品才是关键。对于还没有正式学过并且热爱CG绘画的人和一些刚刚入门的学生，你们需要建立信心，不让自己停下来就是在前进，无论你的身边有画的多棒的人，只要你自己在进步就是好的，你需要运用你的数位板和软件画出最动人的作品——没有最棒的软件和工具，只有最优秀的人。

第2章 绘画基础

说到绘画，我相信很多朋友都很重视基础。在学生时代，艺术类院校很全面的把各种艺术形式教授给学生，学生也可以全面了解多种艺术形态，但这只是在认知状态，如果想深入学习和了解，大学短暂的四年时间是不够的，学校给予更多的是对艺术感知的培养，而艺术道路需要自己一步一个脚印的走出来。

2.1 关于基本功

我举一个例子来说明基础的重要性，在大家还没有走入大学之前，进行的是美术高考训练，而训练的科目主要是素描和色彩，这就是在给准备考入艺术类院校的学生打一个良好的基础，并以基础的扎实作为录取的凭证。素描是对绘画结构、光源、透视的训练，而色彩就是考验学生对颜色的把握。这就说明了，绘画艺术无论到任何时候，都是需要扎实的基础作为支撑。

也许在这里，很多人会认为是不是画好了素描和色彩就能画好CG插画呢？我想说的是，素描和色彩是一个基本的基础结构，大家需要得到专业性质的培养。

那什么又是专业性质的培养呢？在美术高考阶段学习的美术基础是传统绘画的基础，考入大学后，因为时代的前进、科技的发达，艺术类院校成立了很多具有科技化的专业，例如数码专业、游戏专业、三维影视动画专业，这些专业都有其独有的专业性质。你需要学习到更具有专业特性的艺术形态，这才是你要去发挥和进步的道路。

那CG绘画的专业性质是什么呢？我们将在这一章中全面了解。

