

Painter 的

浪漫唯美與童趣彩繪插畫技法

不一樣的畫風創作

李賢美 著
博碩文化 編譯

- ※ 全書18個專題相關練習素材、完成作品
- ※ 約150分鐘的Painter操作教學影片與色彩集
- ※ Painter 11中文試用版、WinZip 14.5中文試用版

Painter 的

浪漫唯美與童趣彩繪插畫技法

不一樣的畫風創作

李賢美 著
博碩文化 編譯

不一樣的畫風創作

Painter的浪漫唯美與童趣彩繪插畫技法

作者：李賢美

編譯：博碩文化

企劃選書：許耀豪、劉慧楨

編輯：曾婉玲、曾梓翔

發行人：簡女娜

律師顧問：劉陽明

出版：博碩文化股份有限公司 DrMaster Press Co.,Ltd.

台灣新北市汐止區新台五路一段112號10樓A棟

Building A, 10F, No.112, Shin-Tai-Wu Rd., Sec.1, Shijr, New Taipei City, Taiwan

TEL / 886-2-26962869 · FAX / 886-2-26962867

<http://www.drmaster.com.tw>

出版日期：西元2011年3月初版

ISBN-13：978-986-201-451-6

博碩書號：GH20226

建議售價 NT \$ 550

本書如有破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換

不一樣的畫風創作：Painter的浪漫唯美與童趣彩繪插畫技法 / 李賢美著；博碩文化編譯。-- 初版。--
新北市：博碩文化，2011.03
面；公分

ISBN 978-986-201-451-6(平裝)

1.Painter(電腦程式) 2.電腦繪圖

312.866

100003692

Printed in Taiwan

著作權聲明

페인터 홀릭 Painter Holic By이현미(李賢美) LEE HYEONMI

Copyright © 2010 by이현미(李賢美) LEE HYEONMI

All rights reserved

Complex Chinese copyright ©2011 by DrMaster Press co., Ltd.

Complex Chinese language edition arranged with JEU MEDIA Co., LTD
through Eric Yang Agency Inc.

商標聲明

書中引用之商標及產品名稱分屬各公司所有，本書引用純屬介紹之用，並無任何侵害之意。

有限擔保責任聲明

雖然作者與出版社已全力編輯與製作本書，唯不擔保本書及其所附媒體無任何瑕疵；亦不為使用本書而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。即使本公司先前已被告知前述損毀之發生。本公司依本書所負之責任，僅限於台端對本書所付之實際價款。

前言

接觸繪圖軟體 Painter 已經 10 多年了，一開始覺得使用「電腦」來繪圖既神奇又有趣，在買了進行電腦繪圖作業時所必備的工具「繪圖板」後，心裡想著「我也要像其他人一樣畫出好作品」，於是執行 Painter 軟體、開啓畫布，打算大顯身手一番。不過為數眾多的筆刷中，該使用哪一種筆刷來作畫，我一點頭緒也沒有，所以只能看著筆刷名稱呆滯，最後默默地關掉 Painter，這就是我第一次使用 Painter 的經驗。

之後又挑戰了幾次 Painter，但都不得其門而入，常常花了許多時間在挑選筆刷，作品也無法如期完成，因此興起放棄使用 Painter 的念頭。回想起自己剛接觸 Painter 吃盡苦頭的經驗，所以我想完成一本能讓讀者輕易上手、快速學會 Painter 的教學書籍。

若想更熟悉 Painter 軟體，只要明白兩件事就可以了。第一是該使用哪個筆刷來完成作品；第二是使用電腦繪圖並不是一定要了解整個軟體。筆者剛接觸數位繪圖時，也誤以為「使用電腦可以快速、簡單地作業」，然而所完成的插畫成效總是不太好，每每讓我陷入失望、挫折之中，筆者也費了許多的時間來摸索。

雖然有幾種簡單的數位繪圖的方法，然而哪些方法呢？伴隨而來的問題，以及本質、原因等都需要靠自己的努力去找出來。本書主要以說明文字加上圖片一步步操作的方式來呈現，只要初學者按部就班地跟著步驟學習，就會學到許多「小訣竅」。

最後筆者想要對這一年多來給予許多建議、幫忙的部落客格友和給我完成本書機會的出版社、素燕小姐以及無時無刻幫我祈禱的父母們表達謝意。

最後希望本書能對給初次使用 Painter 的初學者帶來很大的幫助。

李賢美

使用向量筆筆刷描繪角色

繪製樹木

繪製跳繩的少女

繪製蘑菇上的精靈房屋

Painter holic

繪製在簡單背景上的角色

繪製架構豐富的插畫

繪製安寧祥和的村莊

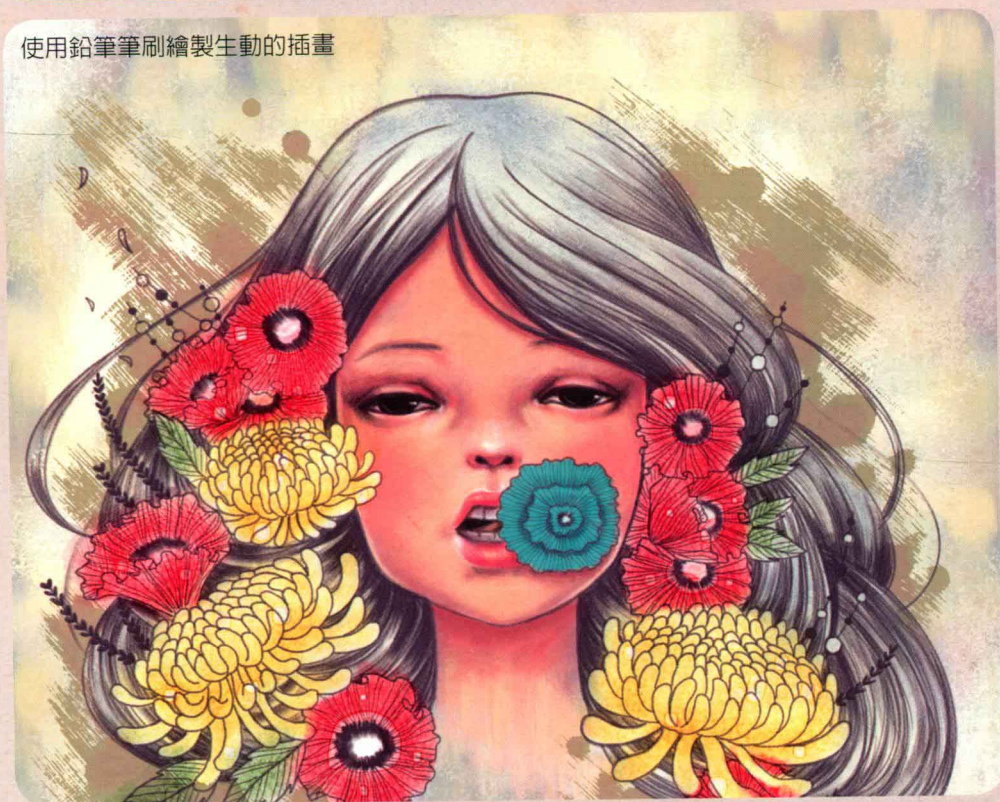

Preview

繪製夢幻般的夜景

使用鉛筆筆刷繪製生動的插畫

使用厚塗顏料筆刷繪製塗抹感的插畫

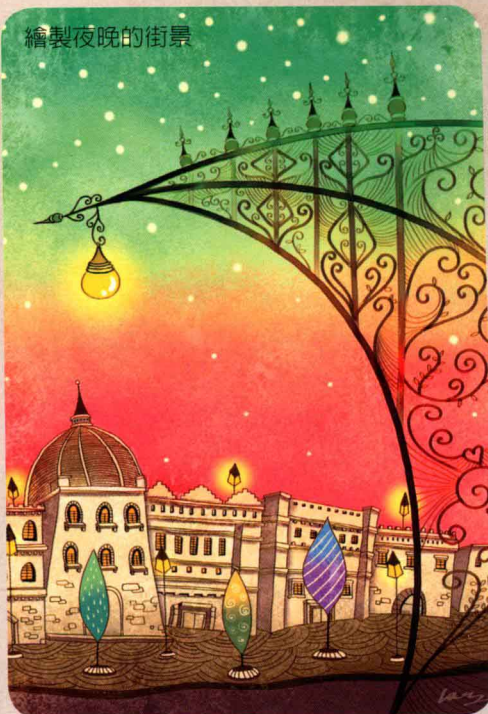
繪製寶盒

Preview

繪製具神秘感的貓咪

繪製夜晚的街景

繪製窗外的村莊風景

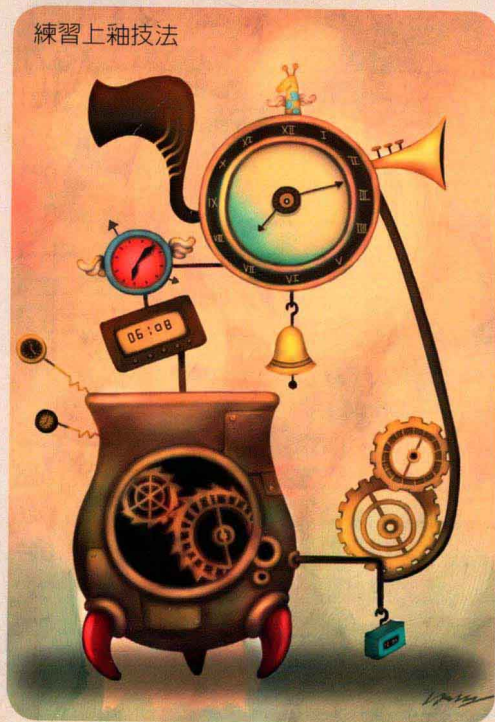
繪製以人物為主的插畫

繪製以背景為主的插畫

練習上釉技法

繪製烏龜村莊

目錄

PART 1 準備階段

1.1 插畫	018
1.2 數位插畫	018
數位插畫的優點	018
數位插畫的種類	019
數位作業	020
Painter 11 的系統要求	020
1.3 作者的繪圖方法	021
傾聽心裡的声音	021
畫不出來也關係	021
傳達自身的情感	021
製作想像筆記	022
從周遭尋找素材	022
建立插畫藍圖	024
增加變化激發創作契機	024
展示繪畫的作品	025
1.4 認識 Painter 11 並開始作業	025
檔案儲存格式	025
製作色彩集面板	026
製作自訂筆刷面板	027
Painter 的基本操作方法	027
方便作業的基本面板設定	028
游標換回舊版本的樣式	029
設定繪圖板的感壓	029

PART 2 活用

Section 01 向量筆筆刷運用技法

01 使用向量筆筆刷描繪角色..... 033

Step 01：打底稿..... 034

Step 02：利用 Alpha 色頻擷取線條..... 034

Step 03：在背景中放入紋理..... 036

Step 04：使用向量筆筆刷描繪輪廓..... 038

Step 05：臉部上色..... 039

Step 06：行李箱與服裝上色..... 040

Step 07：使用紙張面板表現紋理..... 043

Step 08：收尾..... 045

TIP 認識圖層..... 037

TIP 請試著變化出不同的感覺..... 047

02 繪製樹木..... 049

Step 01：打底稿..... 050

Step 02：描繪樹木..... 051

Step 03：描繪房屋..... 054

Step 04：收尾..... 058

TIP 認識解析度..... 050

TIP 認識筆刷屬性列..... 059

Section 02 油畫粉蠟筆筆刷運用技法

03 繪製跳繩的少女..... 061

Step 01：打底稿..... 062

Step 02：利用 Alpha 色頻擷取線條..... 062

Step 03：皮膚上色..... 063

Step 04：衣服上色..... 068

Step 05：收尾..... 074

TIP 抖動的其他變化..... 065

TIP 認識圖層的合成方式..... 076

04 繪製在簡單背景上的角色.....079

- Step 01：打底稿.....080
- Step 02：利用 Alpha 色頻擷取線條.....080
- Step 03：塗繪桃樂絲.....080
- Step 04：塗繪錫鐵人.....087
- Step 05：製作背景.....090
- Step 06：塗繪其他物件.....097
- Step 07：收尾.....099

TIP 認識圖層面板.....093

05 繪製架構豐富的插畫.....101

- Step 01：打底稿.....102
- Step 02：利用 Alpha 色頻擷取線條.....102
- Step 03：製作背景.....103
- Step 04：塗繪角色.....105
- Step 05：塗繪腳踏車.....112
- Step 06：加上背景裝飾.....113
- Step 07：收尾.....120

TIP 認識筆刷控制項面板.....120

Section 03

油畫與炭筆筆刷運用技法

06 繪製蘑菇上的精靈房屋.....123

- Step 01：打底稿.....124
- Step 02：利用 Alpha 色頻擷取線條.....124
- Step 03：塗繪蘑菇.....124
- Step 04：塗繪房屋.....128
- Step 05：收尾.....131

07 繪製安寧祥和的村莊.....135

- Step 01：打底稿.....136
- Step 02：利用 Alpha 色頻擷取線條.....136
- Step 03：塗繪建築物的牆壁.....136
- Step 04：塗繪建築物的屋頂.....140
- Step 05：裝飾建築物.....145
- Step 06：塗繪樹木.....148
- Step 07：收尾.....149

TIP 製作色彩豐富的插畫的方法.....149

08 繪製夢幻般的夜景 151

- Step 01 : 打底稿 152
- Step 02 : 利用 Alpha 色頻擷取線條 152
- Step 03 : 製作背景 152
- Step 04 : 塗繪樹木 154
- Step 05 : 塗繪蘑菇 157
- Step 06 : 塗繪花朵 159
- Step 07 : 塗繪小草 161
- Step 08 : 收尾 165

Section 04 鉛筆與海綿筆刷運用技法

09 使用鉛筆筆刷繪製生動的插畫 169

- Step 01 : 打底稿 170
- Step 02 : 利用 Alpha 色頻擷取線條 170
- Step 03 : 以鉛筆筆觸描繪 170
- Step 04 : 製作背景 174
- Step 05 : 塗繪人物 175
- Step 06 : 描繪周邊的花朵 180
- Step 07 : 收尾 181

Section 05 畫家油畫筆刷運用技法

10 使用厚塗顏料筆刷繪製塗抹感的插畫 183

- Step 01 : 打底稿 184
- Step 02 : 利用 Alpha 色頻擷取線條 184
- Step 03 : 塗繪底色 184
- Step 04 : 塗繪岩石與海浪 188
- Step 05 : 塗繪蝸牛 190
- Step 06 : 收尾 194

Section 06 噴槍與蘇美筆刷運用技法

11 繪製寶盒 197

- Step 01 : 打底稿 198
- Step 02 : 利用 Alpha 色頻擷取線條 198
- Step 03 : 噴繪寶盒 198
- Step 04 : 噴繪寶盒上的裝飾品 202
- Step 05 : 描繪寶盒的内部物品 206
- Step 06 : 描繪寶盒的外部物品 213
- Step 07 : 收尾 216
- TIP** 以重疊的筆觸製作漸層 205

12 繪製具神秘感的貓咪.....	219
Step 01 : 打底稿	220
Step 02 : 利用 Alpha 色頻擷取線條.....	220
Step 03 : 製作背景.....	220
Step 04 : 塗繪貓咪.....	227
Step 05 : 塗繪房屋.....	230
Step 06 : 收尾.....	233

13 繪製夜晚的街景.....	237
Step 01 : 打底稿	238
Step 02 : 利用 Alpha 色頻擷取線條.....	238
Step 03 : 製作背景.....	238
Step 04 : 塗繪路燈.....	241
Step 05 : 塗繪建築物.....	242
Step 06 : 塗繪樹木.....	246
Step 07 : 收尾.....	250
TIP 描繪的色彩過淺或過深時該如何處理呢？	251

Section 07 數位水彩筆刷運用技法

14 繪製窗外的村莊風景.....	253
Step 01 : 打底稿	254
Step 02 : 利用 Alpha 色頻擷取線條.....	254
Step 03 : 使用「紙張」面板儲存紋理	255
Step 04 : 描繪房間的内部	256
Step 05 : 塗繪大建築物.....	259
Step 06 : 塗繪小建築物.....	267
Step 07 : 收尾.....	269
TIP 認識「紙張」面板的選單	255
TIP 認識「弄乾」指令.....	259

Section 08 乾式筆刷與濕式筆刷的混合運用技法

15 繪製以人物為主的插畫.....	275
Step 01 : 打底稿	276
Step 02 : 利用 Alpha 色頻擷取線條.....	276
Step 03 : 製作背景.....	276
Step 04 : 塗繪人物.....	281
Step 05 : 描繪曼陀鈴樂器	287
Step 06 : 收尾.....	292
TIP 認識筆刷的屬性列	289

16 繪製以背景為主的插畫 295

- Step 01 : 打底稿 296
- Step 02 : 利用 Alpha 色頻擷取線條 296
- Step 03 : 製作背景 296
- Step 04 : 描繪小船 299
- Step 05 : 描繪人物 302
- Step 06 : 描繪花朵 311
- Step 07 : 收尾 316
- TIP** 特效筆刷是什麼? 309

Section 09 上釉技法

17 練習上釉技法 321

- Step 01 : 打底稿 322
- Step 02 : 利用 Alpha 色頻擷取線條 322
- Step 03 : 以色塊掌握形體 322
- Step 04 : 上色 333
- Step 05 : 描繪數字 338
- Step 06 : 收尾 341

18 繪製烏龜村莊 343

- Step 01 : 打底稿 344
- Step 02 : 利用 Alpha 色頻擷取線條 344
- Step 03 : 以色塊掌握形體 344
- Step 04 : 上色 357
- Step 05 : 收尾 366

附錄

- 訪談作者 368
- 製作紋理 370
- Painter 快捷鍵 375
- 讀者推薦 376

Painter holic PART 1

準備階段

● 本書所使用的繪圖軟體為 Painter 11