

- 聆听全球享有盛誉的数码设计大师条理清晰、发人深省的启迪式讲解，学习如何利用 Painter IX 更随意、更洒脱、更高效地进行绘画创作。
- 随书附光盘 1 张，内含案例图片、材质素材以及 Jeremy Faves 2.0 的自定义笔刷库，通过“笔刷一览”中的示意图，读者即可轻松了解各类笔刷的丰富效果。
- 本书的创意技巧适合于摄影师、设计师、画家和插画师等视觉艺术家的数字艺术创作。

Painter

数字绘画艺术

〔美〕 Jeremy Sutton 著
诸海波 译

TP391: 41
1340D
2007

〔美〕 Jeremy Sutton 著
诸海波 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

Painter IX 数字绘画艺术 / (美) 萨顿 (Sutton, J.) 著; 诸海波译.

—北京: 人民邮电出版社, 2007.2

ISBN 978-7-115-15462-0

I. P... II. ①萨...②诸... III. 图形软件, Painter IX—手册 IV. TP391.41-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 129774 号

版 权 声 明

Painter IX Creativity: Digital Artist's Handbook, 1st Edition by Jeremy Sutton.

ISBN: 0240806697 ISBN-B: 978-0240806693

Focal Press

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: <981-259-703-4> ISBN-B: 978-981-259-703-8

Copyright © 2006 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I, Singapore. All rights reserved. First Published 2006.

Printed in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 授权人民邮电出版社独家出版。

本版权仅限于中华人民共和国境内 (香港特别行政区和台湾地区除外) 销售发行。未经许可出口, 视为违反著作权法, 将受法律制裁。

Painter IX 数字绘画艺术

- ◆ 著 [美] Jeremy Sutton
- 译 诸海波
- 责任编辑 王 琳
- ◆ 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>
- 北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
- 新华书店总店北京发行所经销
- ◆ 开本: 850 × 1092 1/16
- 印张: 22.25
- 字数: 624 千字 2007 年 2 月第 1 版
- 印数: 1-4 000 册 2007 年 2 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2006-3828 号

ISBN 978-7-115-15462-0/TP · 5796

定价: 79.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 67132705 印装质量热线: (010) 67129223

内 容 提 要

这是一本介绍 Painter IX 笔刷使用技巧的图书，能够帮助艺术工作者使用计算机自由作画。本书详细地讲述了如何设定画布进行数字绘画创作的基本要点和技术方法，将照片图像转换为绘画作品的克隆绘画技术，以及创建富有个性的拼贴画艺术作品的方法。书中的实例展现出作者笔刷应用的丰富技巧以及创意思路，适合各种程度的读者阅读。

本书能够让你充分了解 Painter IX 的综合性能，并最大程度地发挥它的功效的作用。无论你是否是一名数字设计师、多媒体设计师、摄影师、插画家、动画工作者或者画家，通过本书的学习，都可以掌握如何在计算机上运用传统的绘画技巧，并让数字绘画作品看起来更具有传统媒体的生动性和绘画性，为数字艺术创作插上放飞的羽翼。

随书附带的CD-ROM提供了书中的实例图片及艺术材质素材，并分别为苹果电脑用户及PC机用户提供了完整的Jeremy Faves 2.0的自定义笔刷库。

译者序

当“咬牙切齿”地在Word文档上敲上最后一个句号时，我终于长舒了一口气。两个月前，当编辑邀我翻译这本厚达400多页的 *Painter IX Creativity: digital artist's handbook* 时，我还信心十足的。因为我对于Painter这个软件太熟悉了，从Painter 6的版本就开始使用，一直到最新的Painter IX版本。而且本书中所讲解的部分和绘画沾边的内容又是我的强项，似乎我就是那个翻译本书的不二人选。

当我正式开始漫长的翻译工作时，发觉自己当初太过于自信了。400页不是40页，虽然Painter软件的专业术语和绘画方面的英文对我来说没有阅读障碍，但是作者所延伸开的那些“废话”还是深深地困扰了我。本书的原作者Jeremy Sutton是学物理出身的，很佩服这位作者的严谨和逻辑思维能力，把这本书安排得井井有条。Jeremy Sutton很喜欢结合Painter软件以外的领域来论证和延伸他的教学观点，从现代的电影、音乐到古代的禅学和书法，显得非常博学多才，但是却害苦了我这个做翻译的。为此，我通过网络查阅了大量的资料，力保那些“废话”的还原能够贴切、通顺。

现在你能够明白为什么我会“咬牙切齿”地敲完最后一个字符，这两个月的翻译工作对我来说是一种折磨。更要命的是，2006年的德国世界杯又半路杀出，四年一度的诱惑实在难挡，于是在无形中又拖慢了翻译的进度……

在发了一通牢骚后，还是转入正题。这本书是一本优秀的参考书，虽然其中的一些技术内容我已经很熟悉，但是我还是通过翻译这本书学到了许多东西。首先就是作者所倡导的良好操作习惯，国内出版的同类参考书很少会像Jeremy Sutton那样全面，甚至于谈到应该选用什么样的座椅。对于那些不熟悉计算机技术的初学者来说，这本书的门槛和起点很低，非常容易入手。对于本书中作者反复强调的一些关键的操作步骤，相信你在这样“唐僧式”的教学下，一定会熟记这些操作过程，学习的本质就是重复。

Jeremy Sutton作为一个国际公认的Painter专家，自然有他的独特之处，而且他能够把自己的智慧和才学融入到枯燥的技术教学的写作中。例如谈到用中国古代的一些原理来管理Painter软件，用水墨画的一些原则来阐述计算机绘画中的观点。很高兴能在外国人的著作中看到中国文化的影子，只是他们对于日本的印象还是过于深刻，其实水墨画的起源是中国。

总之，这是一本严谨和全面的Painter教科书。通过学习本书中的技术章节，可以让你更好地使用Painter，用它创作出更具个人特色的数字作品。最后，借用书中John Derry在序中说的一句话：“在探索艺术创意的旅程中，如果Painter是一个指南针，那么这本书就是相应的地图，祝各位旅途愉快！”

—— 诸海波 (zhuzhu)

序

创意是一门独特的艺术语言，有时，它可能源于某些文字或者音乐，就视觉创意而言，它主要通过图像的形式来传达。无论在何种媒体上表达创意，所使用的工具都是至关重要的。越是强大而富有操作弹性的工具，就越能表达和挖掘出更深层次的创意潜力。

在1992年，我有幸参与了Painter软件的研制和开发工作。在此之前，Mark Zimmer和Tom Hedges已经编写了运行于Mac平台上的ImageStudio和ColorStudio软件，并且这两种软件已被用作处理数字图像。当时，我正在帮Time Arts公司开发一款名为Oasis的产品，它是首个支持Wacom数位板的笔触压敏表现并运行在Mac平台上的仿自然绘画软件。我们3人都有很多类似的追求和设想，因此一拍即合，组成了一个技术小组。经过多方面的探索和研究，直到我们几人达成共识，决定开始研发Painter软件。

Painter的开发初衷是作为一款专门用来绘画的工具软件。Mark、Tom和我热衷于把一些传统绘画的创作习惯结合在软件技术中，并希望Painter可以成为艺术家的得力助手。在Painter最初的面世阶段，使用者并不多，但是那些Painter用户很快成为了我们软件研发小组的合作伙伴，共同为这个富有创造力的软件的健康成长来出谋划策。

Jeremy是一位较早使用Painter的画家。我记得在1993年旧金山Macworld数字技术交流会期间见过他。当时有一大群人围着Jeremy，因为他正在使用Painter作画！我也在旁边看了几分钟，直到获得了一个和他攀谈交流的机会。Jeremy从绘画实际需求的角度出发，谈及了很多关于Painter的使用心得和技术建议。很明显，他是一个真正了解和热爱Painter的人。

近年来，Jeremy已经成为一名Painter的荣誉推广大使。他对于Painter的持久热情，感染了很多同样追求创意无限的人们，使更多的人把Painter作为探索艺术创意的指南针。现在，Jeremy把他的热情和多年的教学经验都倾注在这些书页中。现在，当你手里拿着这本书，应该可以感受到Jeremy的一番心血。如果你正在犹豫不决或者已经行进在探索创意的旅程中，那么这本书将成为你的好帮手。

的确，我们每个人都在不断地探索和挖掘艺术创意的众多可能性，他人留下的宝贵经验将帮助我们尽快找到适合自己的创意方式，或者指引我们努力的方向。在本书中，Jeremy愉快并坦诚地分享了他所积累的技术经验。在探索艺术创意的旅程中，如果Painter是一个指南针，那么这本书就是相应的地图，祝各位旅途愉快！

前言

当你开始像艺术家那样思考并寻求更广泛的创意灵感时，或许会发现即便是最周密的计划，有时也会偏离目标。如同旅行一般，你出发去罗马旅行，却到了伊斯坦布尔；你出发去日本，结果却上了一趟穿越西伯利亚的列车……你可能会因此而感到沮丧，并质疑原本的美好初衷。旅行的本身并不是单纯地追求目的地，它应该是不断激发求知欲和美好遐想的源泉。

最后，我想在我们旅行中最重要的一个环节是否就是丢弃地图，丢弃我们概念中的那些条条框框，也许就能因此而进入一个崭新的世界，能够在任何地方都发现值得探索的奥秘。

——摘录于Loreena Mckennitt的笔记

欢迎词

欢迎来到计算机绘画的缤纷世界！同时，各位将踏上寻求和探索个性化创意的旅程。诚挚地希望本书能够愉快地伴你随行，并能给予更多的启迪及有益的帮助。

写作初衷

这本书的写作初衷是为了让读者意识到并激发自己的创意潜能，学会在个性化的艺术创作中表达情感与内涵。为了达到这个目的，你必须开始学会使用相应的工具，便于充分地表达自己的创意构想。因此，你需要准备Painter IX软件和Wacom数位板，作为进行数字绘画创意的基本装备。虽然拥有了这两样功能强大的工具，但并不代表万事具备。尽管在虚拟的数字画布上创作，但是和历史上所有的画家一样，以下的这些基本原则同样适用于计算机绘画。

- 1** 努力克服那些阻碍创意思维的恐惧心理以及消极想法。
- 2** 正确观察和认知身边的事物。
- 3** 想到了就去大胆地尝试。
- 4** 使用合理的设计手段去创建一张和谐的画面，并具有能够吸引观赏者视线的画面焦点。
- 5** 使用色彩、色调，以及其他对比方式来描述形体的深度、形态和体积。
- 6** 在绘画作品中，使用色彩和笔触来表达情绪、氛围和内心感受。
- 7** 勤于实践与磨炼，努力提高绘画技术。
- 8** 充满信心，并相信自己的直觉。

这些基本原则将会贯穿于本书的相应实例中，作为一种建议，更是作为一种带有普遍性的指导理念，而不取决于使用何种工具（传统或者数字）来绘画。

艺术家和绘画技术之间的关系由来已久，早在1.5万年前，人类的祖先已经开始使用天然的材料在洞穴岩壁上作画。在15世纪，Leonardo da Vinci（莱昂纳多·达·芬奇）曾使用暗箱技术来辅助绘画；到了19世纪，Edgar Degas（埃德加·德加）首先使用照片作为绘画的参考，当时的不少画家也竞相效仿；直到今天，艺术家们开始使用Painter IX软件和Wacom数位板作为绘画创作的工具。无论使用何种工具和技术，作为一个艺术家而言，需要保证他的作品具有一定的观赏性和独特性，通过作品来传递画面背后的故事，并和观众一起分享他们的创作感受和艺术观点。

希望读者在使用本书的同时，能够明白工具软件只是一个辅助，关键在于使用者的艺术素养。

本书的适用对象

本书的教学内容经过精心设计和编排，可以帮助读者提高软件使用技巧以及绘画艺术的素养。无论你是一个对Painter软件一无所知的新手，还是一个经验丰富的高手；或者是一名忠实的Painter软件发烧友，或者是一名专业的插画师、图像处理专家或者设计师……在本书中都能找到相应的答案并各取所需。

如果读者有过传统绘画的经历，便会惊讶于Painter软件出众的仿自然绘画能力。当你用过一次后，可能就会对它爱不释手，并更多地开始在计算机上绘画。也许，你将会在这个绚丽多姿的新媒体上挖掘出更多的自身潜力，并乐此不疲。

如果你对于类似计算机屏幕上的光标、窗口、图标、菜单，或者对于单击、双击、拖曳、命名、打开和关闭文件的基本操作都一头雾水的话，建议学习一下最基础的计算机操作常识，然后再来看这本书或者跟着书中的教程做相应的练习。如果你是第一次使用计算机，并因此而感到困惑和抓狂的话，请保持耐心。如果遇到一些技术难题，也不要灰心丧气，放轻松，深呼吸，伸一个懒腰调节一下情绪。我也会遇到一些令人烦心的问题，通常我都会暂时搁置一下，去喝杯茶，休息一下再回来继续解决问题，通常这样的做法会比浮躁的应对方式更有实际效果。

这本书也适用于一些开设计算机图像艺术学科的学校作为辅助教材，也可以用作个人自学。

你将学到什么

通过本书，读者将学习到如何掌握神奇的计算机绘画软件——Painter IX，并使用它创作一些具有艺术表现力的绘画作品（通过写生观察、想象以及参考照片），动画和拼贴画艺术作品。同时，本书也能够培养和提高艺术素养，帮助读者把所见和所想的东西表达在画布上。本书所涵盖的不同材质媒体的创意技巧总汇，可以让读者们在计算机上表达及拓展各自的创意思维。

Painter IX软件自身也携带了非常详细和全面的技术帮助文件，包括软件产品的在线帮助。在编写本书时，尽力突出一些技术亮点和重点，让这本书真正成为大家的良师益友。

经验之谈

我在本书中分享了很多使用Painter的经验，任何技术要点都源自我的亲身体会。也就是说，那些技术要点都已经过实践论证，所以，只要读者按部就班地按照教程学习，就可以做到类似的效果。如果读者能够找到更好的方式去实现那些效果，希望能与我们共享。每个艺术家都有各自使用工具的习惯，在绘画中，没有绝对的正确或者错误，也没有绝对的准则可言。我希望自己分享的那些技术经验能够对大家有帮助，并能够从中激发灵感以及感受到相应的乐趣。

这本书的背后蕴涵着个人40年的绘画经历，14年的计算机绘画经历与计算机艺术探索、10年的各类Painter培训班的教学经验。我希望把这本书的知识点组织得更加井井有条一些，以前的物理学学习经历让

我养成了严谨的逻辑思维习惯，这种严谨也同样体现在这本书中。在艺术品商业化的销售运作以及相关市场运作的领域里，我也积累了12年丰富的从业经历。所以，我可以用最简洁和贴切的图文示意，来与大家一起分享这些实用的经验。

在此，鼓励大家尽可能地去尝试更多类型的绘画技巧，借鉴不同的艺术家的优秀作品，并且博采众长，多方面地吸取养料。这些学习的积累将对个人艺术表达风格的形成及完善，会有很大的促进作用。

聚焦创意

我把探索绘画艺术作为终生的奋斗目标，所以，围绕着艺术创意的话题就成为了本书的叙述重点，而不仅是简单地技术研讨。学习Painter这样优秀的软件，是为了辅助艺术创意，而不是鼓励读者单纯地成为软件专家。

补充说明

这本书的编写目的是因为有必要来阐述一下关于创意和技术之间的联系，这两者之间的关系就如同“阴和阳”一般，相辅相成。另一方面，这本书将通过叙述软件运用技术，来帮助读者了解艺术以及艺术创意的过程。对于那些经验丰富的艺术家而言，这本书将给他们提供一个富有表现力的全新创作媒体——计算机绘画，并能够延伸和扩展艺术创意的无限可能性。对于那些初学者来说，他们将通过本书寻找到切合实际的创意入门方式，并从书中的教程实例中学到全面的知识，包括同时掌握技术和艺术的运用手段。理解与探索创意的过程对于学习Painter软件来说显得尤为重要，这样，读者才能真正地挥洒自如。

这本书是一个学习工具，用来帮助读者提高在数字媒体上的艺术创意能力。所以，本书的构思和课程安排就是围绕着这个指导思想而有的放矢的，这也是本书有别于其他Painter书籍的主要特征。不过，这本书并不能取代Painter IX软件所自带的帮助文件和用户手册，或者其他同样优秀的Painter教材。尽管本书并不是面面俱到的“万宝全书”，但如果对照研究本书中的教学实例并勤加练习，相信读者将会“满载而归”。

创意无限

Painter是一个非常优秀的创意工具，它能让你更完美地在自己的艺术作品中表达心情和内涵。Painter软件配合数位板的威力，为你打开了一扇通往创意无限的魔幻之门。我想通过本书，与读者一起来分享这个充满神奇而令人兴奋不已的新世界。数字媒体的艺术创意将会挖掘你的最大潜能，同时，这些知识原理也能用于生活中的其他方面，因为艺术与生活是相通的。在学习的过程中，不要半途而废，要持之以恒，这样才能帮你到达胜利的彼岸。

想象一下使用软件作为艺术创意工具时的情景：你将任意地驰骋在一片不可思议的艺术土地上，不需要再去关心笔刷的清洗工序、纸张的浪费问题，或者担心会把画布搞得一团糟等。正如Loreena McKennitt所说：“探索创意的旅程没有绝对的终点站，它应该是不断激发求知欲和美好遐想的源泉。”尽情享受你的创意之旅，尽管收获和风险会并存。没有绝对意义上的错误方式和糟糕的绘画，你也不会去尝试取悦别人或引人注意。自信一些！大胆一些！希望你能够享受数字艺术创意所带来的乐趣！

Painter IX的新鲜体验

与先前的Painter 8软件相比，Painter IX更像是一位成熟的兄长。它提供了功能更加强大的笔刷，以及大幅提升的软件工作效率，同时，Painter IX的软件稳定性也提高了不少。如果你质疑早期版本的Painter所暴露出的这样或那样的使用问题，那么我强烈推荐最新版的Painter IX，它几乎是完美无缺的！在以下

全新的Artists' Oil笔刷

Artists' Oil的全新技术值得把旧版本的Painter升级到Painter IX。在使用Artists' Oil笔刷的时候,可以在Mixer(调色板)中选择多重颜色(使用新增的多重色彩取色滴管),并能够把取样的多重色彩运用于当前选择的Artists' Oil的笔触痕迹上,形成丰富而独特的视觉效果。当Dirty Mode(脏画笔模式)的功能被启用的时候,Artists' Oil的笔触叠加将更多地被混入底层的色彩,有点类似于传统油画中wet-on-wet(湿中湿)的湿油彩的技法效果。

图1 全新的Artists' Oil笔刷

改良后的Digital Watercolor（数码水彩）画笔系统，其笔触效果更加接近于Painter 6中经典的水彩画笔效果。Digital Watercolor的画笔可以作用在画布层上，或者是普通的图层上，但是不能作用于其他特殊的图层或者水彩图层上。

Painter IX 的软件运行速度得到了大幅度地提高，特别是处理一些大容量文件时，这样的感受会更加明显。Watercolor（水彩）画笔和Liquid Ink（液态墨水）画笔的笔触运行速度也得到了提升，包括Impasto（厚涂）画笔和Liquid Metal plug-in layer（液态金属动态图层）。这些特种笔刷的运行变得更加平滑、流畅，也因此提高了使用者的工作效率。

重新改良设计后的窗口菜单和软件界面布局，让操作更加舒适而富有效率。软件的工具面板和一些库资源的有序整理归类，让一切看起来有条不紊，显得非常合理。

Quick Clone（快速克隆）的命令主要运用于图像处理技术，以前标准Clone（克隆）的一套步骤，Quick Clone只要一键操作，就能快速完成。

Iterative Save功能

Iterative Save（连续保存）的主要作用是用于保存连续的绘画图形，即每画一笔都可以被连续地保存下来。使用它，文件将按照“_001”的文件名序列开始连续地保存绘画的效果。

自定义快捷键

自定义快捷键的功能，允许制定几乎所有Painter IX菜单命令的对应快捷键。

新增的Boost调节滑块

通过Window/Brush Controls/General（窗口/笔刷控制/常规）的菜单命令，打开笔刷控制面板。在/General的区块中新增了一个Boost（推进）的选项，用来给一些笔刷提速。可以用Impasto/Thick Tapered Flat 30（厚涂/厚涂锥形平笔30号）来做试验，分别把Boost的数值调到最小和最大的极端，对比一下笔刷的运行状况。

旋转整个画布

Canvas/Rotate Canvas（画布/旋转画布）的系列命令，允许用户旋转当前整个图像文件，而之前版本的Painter只能旋转图层。这项改进，让Painter IX的综合功能变得更加完善。

吸附路径的绘画模式

新增的吸附路径的绘画模式，可以按Option+Shift+Cmd（PC用户：Alt+Shift+Ctrl）的组合键激活，或者在笔刷状态栏上，直接选择笔刷吸附路径模式的图标按钮。之后在画布层上或者图层上，自动沿着现有的路径进行绘画操作。在Painter IX中创建路径的方式有很多，例如钢笔路径工具、各类矢量形状工具，或者从其他程序中导入路径，比如Adobe Illustrator（著名的矢量图形软件）。笔刷吸附路径的绘画效果，取决于路径本身的平滑程度。对于一些概念艺术家而言，笔刷吸附路径的功能，可以让他们把一些包含精确矢量路径的文件导入Painter IX中，并使用Painter丰富的笔刷来锦上添花。

改良的Tracker面板

改进后的Tracker（笔刷记录）面板新增了锁定的功能，可以用来锁定一些最近常用的画笔变体的使用记录，便于随时调用，使其变成一块便捷的笔刷选取面板。

在绘画的同时也能进行设置的Brush Control面板

功能强大的Brush Control（笔刷控制）面板可以用来调整Painter中所有笔刷的属性和相关参数设定。与Brush Creator（笔刷设定器）的单一化操作相比，Brush Control可以同时也在绘画状态下使用，显得更为便捷。

增强的色彩控制

Painter IX的色彩控制系统得到了全面的增强，例如Canvas/Color Management（画布/色彩管理）的菜单命令就能打开相应的功能设置框，进行多项高级色彩管理的设定。重新设计的Mixer（调色板）允许Artists' Oil（艺术家油画笔）的笔刷实现“一笔多色”的效果。

改良的图层兼容性

Painter IX允许用户合并不同混合模式的图层，并保留那些图层上以前的痕迹，而在旧版的Painter中，只能合并同样混合模式的图层。同时，兼容性还体现在那些符合工业标准的功能元素上，例如Channels（通道）、Mask（蒙版）、蒙版编辑工具以及快捷键的普遍习惯。从整体意义上来说，Painter和Photoshop的操作原理是比较类似的。

其他

以上所罗列的只是Painter IX新增的主要功能，还有其他的一些技术亮点，例如笔刷的三角形光标和光标选项的切换，支持多用户的工作环境（比如每个人都有自己的偏好设置和自定义习惯），动画帧集的帧延时设定。

Intuos3数位板的新鲜体验

Wacom Intuos3数位板开创了数位板的效率之源，这个新型号的数位板产品将大大提高你的工作效率，而且倍感轻松。

更高的分辨率

Wacom Intuos3数位板拥有高达5080lpi的分辨率，早期的Wacom产品大多只有2000lpi甚至更低的分辨率。

3种不同类型的笔尖配备

Intuos3标配了3种不同类型的笔尖：标准笔尖、弹性笔尖和摩擦笔尖。这3种笔尖都可以同样传递1024级的笔触压力感应。我个人更喜欢弹性笔尖，因为它的手感更加柔和，摩擦笔尖的效果就如同像铅笔在纸上作画的真实感觉，带有真实的摩擦阻力感。此外，Wacom还可以为Intuos3用户提供带滚轮压感的电子喷笔，以及6D美术笔的选配设备。

快捷键功能

Intuos3的板上拥有左右对称的快捷键按钮，无论是习惯右手操作还是左手操作的用户，都可以找到最舒适的方式。这些快捷键按钮可以自定义对应的键盘功能，例如设定空格键功能，可以用来在Painter或者Photoshop中作为移动画布的热键，或者设定对应的软件取色快捷键——Option（Alt）键。

Touch Strip功能

Touch Strip的功能有点类似于鼠标中间的滑轮，可以用手指滑动的方式来控制快速的画面缩放功能，或者设定其他的快捷方式，如图2所示。除了最小尺寸的4×5（A6）的板子，其他尺寸的Intuos3产品都有左右对称的快捷键按钮和Touch Strip，用来适应不同用手习惯的用户。4×5的Intuos3产品只在板子的左边设置了单侧的快捷键按钮和Touch Strip。

数位板的快捷键按钮，按这些功能键来实现相应的键盘功能

Touch Strip 用指尖在Touch Strip上滑动，类似鼠标滚轮的操作。Touch Strip的默认功能设置为图像的缩放，当然，也可以设置其他自定义的项目功能

图2 数位板的快捷键按钮和Touch Strip

数位板的控制菜单

在系统“控制面板”中的“数位板”选项中，包括数位板功能的全面设置。

本书的新鲜亮点

这本手册在软件技术和艺术创意方面，都增加了不少新鲜亮点，下面将作一些简要的概述。

综合讲解Painter IX和Wacom Intuos3数位板的新功能

本书全面阐述了Painter IX软件和Wacom Intuos3数位板的新功能和新亮点。

重新修整的内容框架结构

本书的全部章节都被重新整理过，其整体的内容框架结构有效地提高了易学性。一些技术要点的叙述也变得通俗易懂，并适合不同层次的Painter用户。

笔刷一览

在本书的致谢之后，读者将会看到一个全新的笔刷一览，它简要介绍了Painter中提供的每一类笔刷效果，包括本书随书光盘中附送的自定义笔刷——Jeremy Faves 2.0 brush。这个笔刷一览部分可以作为速查手册，方便读者快速地了解各种笔刷的类别和一些主要的笔触效果。

关于自定义笔刷的新章节

本书中新增了全新的一章：第3章 笔刷详解，主要讲解如何用不同的方式来自定义和管理笔刷资源。

Painter IX 使用技术

在本书中，读者将看到针对Painter IX版本的新增功能的应用实例，包括一些Photoshop和Painter的协同操作范例（例如第4章中关于水彩画的新技巧）。

新的绘画作品

我特意为本书新画了不少的范例，除了我自己的作品外，读者还能看到我的Painter培训班学生的一些近期作品，还有一些友情客串的画家的精选作品。

新的自定义笔刷

在本书的随书光盘中，我提供了一套全新的自定义笔刷——Jeremy Faves 2.0 brush。读者会在光盘的Read Me文本文件中找到如何载入使用这套笔刷的方法，并包括如何使用其他的Painter资源。在本书的第1章中，也可以了解到这些自定义资源的使用方式。Jeremy Faves 2.0 brush完全是全新打造，并配合本书特别制作的。读者只有在本书中才能获得它，这套笔刷非常有价值！

课程表

第一部分 基础与常识

第1章 新手上路

第2章 软件基础

第3章 笔刷详解

第二部分 照片润饰技巧

第4章 粉笔画、水彩画及油画效果

第5章 版画复制与马赛克技术

第6章 拼贴画艺术的探索

第三部分 计算机绘画基础

第7章 理解

第8章 “弄脏”

第9章 提炼与焦点

第10章 脚本功能

第四部分 计算机绘画进阶

第11章 色彩

第12章 个人风格

本书第一部分基础与常识，主要提供一个快速入门的途径，并帮助读者顺利掌握Painter软件。同时也养成一些好的操作习惯，掌握Painter的那些神奇笔刷，由此而展开一系列的技术话题。对于那些Painter的高级用户来说，建议可以跳过本书的前两章，直接从第3章的笔刷详解部分开始阅读。而对于那些Painter的新手，建议耐心读完本书的前两个基础章节，直到熟悉Painter为止，这样你才能顺畅地阅读和学习第3章以后的内容。当然，这个由你自己决定，我知道很多人都会从自己感兴趣的部分开始阅读。通过前3章的阅读学习，将会为之后的艺术创作打下牢固的基础。开始阶段中，读者将学会一些基本的技术和软件管理技巧。例如优化组合工具面板，载入自定义的笔刷，了解一些常用的技术术语……虽然这些“题外话”不能直接帮助读者创作出优秀的作品，但是能够提高工作效率，并享受软件操作的乐趣。即使是文艺复兴时期的伟大艺术家Michelangelo（米开朗基罗），也会花费一定的时间在研究掌握工具特性和工具运用的技巧上。正如他所说的那样：“如果人们了解到我是如何刻苦钻研技术的，就不会以为我的作品创作都是信手拈来的。”

3个关于照片图像处理的章节内容，用来讲述如何把照片加工成绘画作品或者拼贴画的特效处理技巧。在所有关于本书的实例学习中，照片图像处理技巧是作为一个最基础的引导部分，不用死记硬背和生搬硬套。尽管我在全书过程中都附带了艺术创意的提示和建议，但是这个部分的技术性教学要大于艺术性指导。

讲述绘画的章节（包含基础和进阶部分）是这本书的心脏和灵魂。或许你有更佳方案，不过我还是建议你花点时间仔细阅读这些章节内容，并跟着其中的范例一起练习。一些通用的绘画基本原则，同样适用于照片图像的艺术化处理，或者是通过直接观察的写生绘画方式中。

在本书的末尾，你会看到3个附录内容：包含一个实用案例的操作技巧，一些常见的技术问答总汇，还有全面的软件快捷键列表。这些人性化的索引内容将有效地帮助你提高工作效率和学习效率。

符号和术语

本书同时适用于Windows（PC）和Macintosh（Mac）用户。在本书的写作中，Mac的命令在PC命令的前面，例如Cmd（Ctrl）+Z。这表示Mac用户按住Command（Cmd）或者苹果键，然后加按字母键Z；PC的用户按住Ctrl键，然后再加按字母Z键。在必要的时候，我会同时使用PC和Mac的系统截图来演示一些技术操作状态。由于考虑到PC和Mac的平台区别和兼容性的问题，我建议Mac机上保存的文件最好添

加文件的后缀名，例如.rif。这样在PC机上交换文件时，就不会出错。

无论使用PC还是Mac，我都习惯于使用简洁明了的文件夹命名，并根据文件夹的属性内容分类管理。

本书中多次提到了Painter IX的程序文件夹，主要指Painter IX软件在你计算机硬盘上的安装路径的文件夹。

使用“/”作为一种分割符号，用来表述一些连续的菜单命令，例如Effects/Tonal Control/Adjust Colors（效果/色调控制/色彩调节）。同时，也用“/”符号来表示笔刷变体和其类别的从属关系，例如Artists/Sargent Brush（艺术家画笔/萨金特笔刷）。另外，在本书中，如果没有特殊注明，Painter都是指Painter IX的版本，Photoshop是指Photoshop CS的版本，这样的引申习惯也和Painter IX的用户手册保持一致。

两种关于分辨率的计量单位：

ppi（每英寸包含的像素数量）的计量单位，通常用于那些习惯用像素作为文件尺寸单位的数字文件，也是Photoshop和Painter通用的计量单位。dpi（每英寸包含的网点）的计量单位通常用于印刷输出方面，是决定印刷油墨的单位剂量，以及影响到最后印刷效果的专用单位名词。为了避免混淆概念，在本书中，我使用ppi来讲述像素尺寸的范例，用dpi来讲述需要打印输出图像的范例。

屏幕截图

本书中的屏幕截图主要在Mac OS X的操作系统上捕获，因此，一些界面和图标可能Windows操作系统或者其他版本的Mac操作系统下会有所不同。

照片和绘画作品的使用授权

除非有其他的补充说明，本书中使用的所有照片图像和绘画作品都经过作者本人的授权。

除了本书之外，你还需要准备哪些东西

以下的这些装备建议，将对你的Painter创意之旅提供有益的帮助。

计算机配置（必备）

对于Mac（苹果机）的用户来说，建议配备一台Power G3甚至更高版本处理器的计算机，并使用Mac OS X（10.2版本）操作系统，或者更新的版本。对于PC用户来说，建议使用Pentum II处理器以上的计算机，并使用Windows 2000或者Windows XP的操作系统。只要在条件允许的情况下，尽可能使用最新、最高配置的计算机。

- 不低于128MB的内存配置（内存尽可能地大）。
- 支持24位色彩的显示器（Windows用户最好把屏幕色彩显示改为32位真彩色，而不要用16位的增强色，不然Painter软件的界面就会出现蓝绿色的花屏现象）。
- 1024像素×768像素的屏幕分辨率。
- 配备CD-ROM光驱。
- 不低于125MB的剩余硬盘空间用于软件的安装（推荐1GB的剩余空间）。

Painter IX软件（必备）

如果你使用早期版本的Painter或者使用Painter Classic（购买Wacom数位板时附送的捆绑软件），建议你升级到最新的Painter IX版本。Painter IX的用户则应该随时关注Corel.com的一些产品更新信息以及补丁下载。

数位板（必备）

具有笔尖压敏感应的数位板工具，是计算机绘画创作的有力武器，而且，Painter中很多笔刷的效果表现都依赖于笔触的压力感应。我个人强烈推荐Wacom Intuos3 6×8（A5尺寸）的数位板产品，因为它的全面性和使用舒适性都非常棒。当然，还有Wacom Cintiq产品的更高级选择，这是一款把数位板和计算机屏幕结合在一起的高端技术产品。读者可访问www.wacom.com.cn 网站，搜索下载最新的产品驱动，以适配当前的操作系统。

小镜子（必备）

准备一面小的台式镜子，用来配合自画像的练习使用。最好把这面镜子放在计算机屏幕上方的后面，这样可以保持屏幕操作和镜子观察的视线的一致性。

笔记本/速写本（推荐）

你可能需要一本装订或者硬底板的速写本，用来写一些笔记或者画一些速写练习。也非常欢迎大家使用笔记本记录一些关于本书的学习心得。我鼓励你们在使用Painter软件的时候，也能够有效地利用这本笔记本。当你在操作过程中遇到一些问题时，可以把它们记录在本子上；当你找到了一个非常喜欢的笔刷变体或者纸纹时，也请记录下相关的备注信息；当你遇到一些技术难题时，请完整地记录下发生问题时的前因后果，包括一些软件的提示信息。在日后，你会发现当时所记录的这些笔记内容非常具有参考价值。

除了使用笔记本作笔记，我更建议用它从日常生活中画一些写生练习，这将有效地提高你的绘画技巧。可以用放松的姿态，画一些快速素描和涂鸦，或者是所看到的人物和场景的视觉信息的记录，不用在意细节描绘以及画面的完整性。

一把舒适的椅子（建议）

一把好的座椅应该能提供对后背的良好支撑、可调节高度、可调节角度以及座椅扶手，一把好椅子将让你的创意工作变得更加舒适。由于每个人的坐姿和工作习惯不同，需要多方面尝试一下，直到找到一把真正适合你的椅子，能够让你坐得更加舒适，从而更专心致志地投入工作。

使用本书的7个要点

1. 多实践

不要只看而不练，应该把这本书作为一个辅助工具，并多多实践。对于书中的范例练习都要尝试一下，实践越多，才能收获更多，因而你从中获得的乐趣也会更多。

2. 大胆一些

大胆一些，并敢于冒险，犯错对于学习过程来说是家常便饭，你不用因为暂时的挫折而去砸烂计算机。

3. 为了创造“杰作”而努力

书中的那些随课练习将辅助你的学习并提高你的操作技能，你会顺着艺术创作的道路一直走下去。学习过程中的一些附属习作，还不能成为最终的完成作品。让我们为了创造“杰作”而努力，要从内心暗地鼓励自己，你画的每一张图都会是杰作。无论你画得如何，都要积极地去面对结果，不要顾虑重重，因为这是学习。

4. 学习交流

可以和那些同样对计算机艺术创意感兴趣的人结成伙伴，并一起学习本书。大家相互交流习作，互问互答，对各自的习作都作一些相互的点评和建议，并学会取长补短和相互促进。尝试制定一个学习目标，

例如能够给自己喜欢的人绘制一张肖像；制定一个公开的学习目标，例如当你完成本书的学习后，你可以拥有一些可以用来展示的作品。学会评价自己和他人的作品，这对自我的提高很有帮助。当你能够意识到自己作品的优点和缺点时，你的技巧水平将因此而不断地提高。

5. 网络学习资源

我推荐你浏览本书的技术支持英文网站——paintercreativity.com，在那里，你可以找到一些技术文章、教程、资源链接、绘画作品和一些更新的内容。你可以加入我设在网站上的邮件列表，用来获得一些关于我的最新动态以及相关培训班的信息。如果你希望看到我更多的Painter作品，可以登录jeremysutton.com来浏览我的在线画廊。

6. 持之以恒

如果你的计算机绘画学习过程并不顺利，并感觉比较失败的话，不如休息一下，哪怕是非常短暂的一刻，再重新投入到学习中。不要感到沮丧，更不要放弃，坚持到底，就是胜利！

7. 享受乐趣

综上所述，只有在努力学习的前提下，最终才能从中享受到乐趣。

旅途愉快！

希望你能够享受在数字画布上创意表达的旅程，并愉快地绘画！

另外，非常欢迎各位读者提供关于本书的意见反馈，我会尽力写好这个系列的每本书。大家可以把自已的意见与想法通过发送电子邮件来传达给我，告诉我你的阅读感受，以及希望在下册新版丛书中看到什么新内容。来信请至jeremy@paintercreativity.com，感谢大家的支持。