

제우미디어

[韩] 李贤美 编著

武传海 译

案例素材

最终效果图

150 分钟绘画过程视频

画之密语
Painter
绘画达人修炼秘籍

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

画之密语

Painter

绘画达人修炼秘籍

[韩] 李贤美 编著
武传海 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

画之密语 : Painter绘画达人修炼秘籍 / (韩) 李贤美编著 ; 武传海译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2011.9

ISBN 978-7-115-26055-0

I. ①画… II. ①李… ②武… III. ①三维动画软件
IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第142838号

版权声明

페인터 홀릭 Painter Holic By 이현미(李贤美) LEE HYEONMI

Copyright © 2010 by 이현미(李贤美) LEE HYEONMI

ALL rights reserved

Simplified Chinese copyright © 2011 by Post and Telecom Press

Simplified Chinese language edition arranged with JEU MEDIA CO., LTD
through Eric Yang Agency Inc.

内 容 提 要

本书首先介绍绘画和 Painter 基础知识, 然后通过精心挑选的 18 个实例, 向各位介绍绘画中常用的画笔和绘画技法, 带领读者轻松掌握 Painter 绘画技法, 打牢基础, 进而创作出有自己风格的作品。

本书可供 Painter 初、中级读者使用, 通过本书的学习, 您可以熟练掌握 Painter, 让画画随心所欲!

画之密语——Painter 绘画达人修炼秘籍

◆ 编 著 [韩] 李贤美

译 武传海

责任编辑 陈 昇

执行编辑 王雅倩

◆ 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 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京鑫丰华彩印有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 19.75

字数: 722 千字

2011 年 9 月第 1 版

印数: 1—3 000 册

2011 年 9 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2011-1386 号

ISBN 978-7-115-26055-0

定价: 69.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 67170985 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

前言

到现在为止，笔者接触Painter已经有10个年头了。起初由于对电脑绘画好奇，产生了兴趣，就购置了数位板等绘画设备，下定决心努力学习电脑绘画，盼望着有一天自己也能画出跟别人一样棒的图画。但第一次打开Painter时，看着数量如此庞大的画笔，笔者有些发懵，手足无措，不知道该使用哪些画笔，只是大致地查看了各种画笔的名称，就匆匆忙忙地关上了Painter。

在随后的学习中，笔者也是一头雾水，一直找不到感觉，总是在画笔上纠结，连一幅像样的图画也没有完成。这是笔者刚接触Painter时的情景，恍如昨日。有感于此，才决定写一本书，向初学者讲解Painter的基本知识、常见的绘画技法等，以帮助他们尽快走进电脑绘画这片新的天地。

学习Painter绘画，有两点需要牢记：一是无论何种画笔，都要使用它画一张以上的图画；二是在电脑绘画中，电脑只是一个辅助的绘画工具，它不会代替你自动完成图画的绘制。笔者在初次接触数字绘画时，曾经认为只要使用电脑绘制图画，画起来就会简单，绘画的速度就会很快，并且图画的质量就会很高。但看着最后绘出的作品，质量不高，让人不免有些失望，也让人感受到一些挫折感。其实，这是一种误解，使用电脑绘画也需要绘画者付出相

当大的努力，以学习相关的知识与内容。若要画好一幅图画，不论是谁都需要下苦功夫，并且花费很长时间。

在数字绘画中，绘画者不仅需要付出巨大的努力，还要学习多种绘画技法，学习这些常见的绘画技法是相当重要的。本书通过精心挑选的18个实例，向各位介绍绘画中常用的画笔、常用的绘画技法，通过学习这些内容，各位读者就可以掌握绘画最基础的知识与技法，打牢基础，为形成自己特有的绘画风格做好准备。本书从动笔到最终完稿，历经一年多，期间得到了广大朋友的大力支持与帮助，特别是“爱插画人”的负责人李河先生以及大量网友的帮助，感谢你们的帮助。同时感谢Jeumedia给我这个机会，让我把心中的梦想变成现实。感谢我的父母，谢谢他们一直陪伴着我，默默地关心、照顾我。

最后，希望本书能成为对Painter初学者有用的一本参考书，真心希望本书能够帮到你们，谢谢！

李贤美

人物钢笔画

树

跳绳的小女孩

蘑菇上的精灵村

桃乐丝与铁皮人

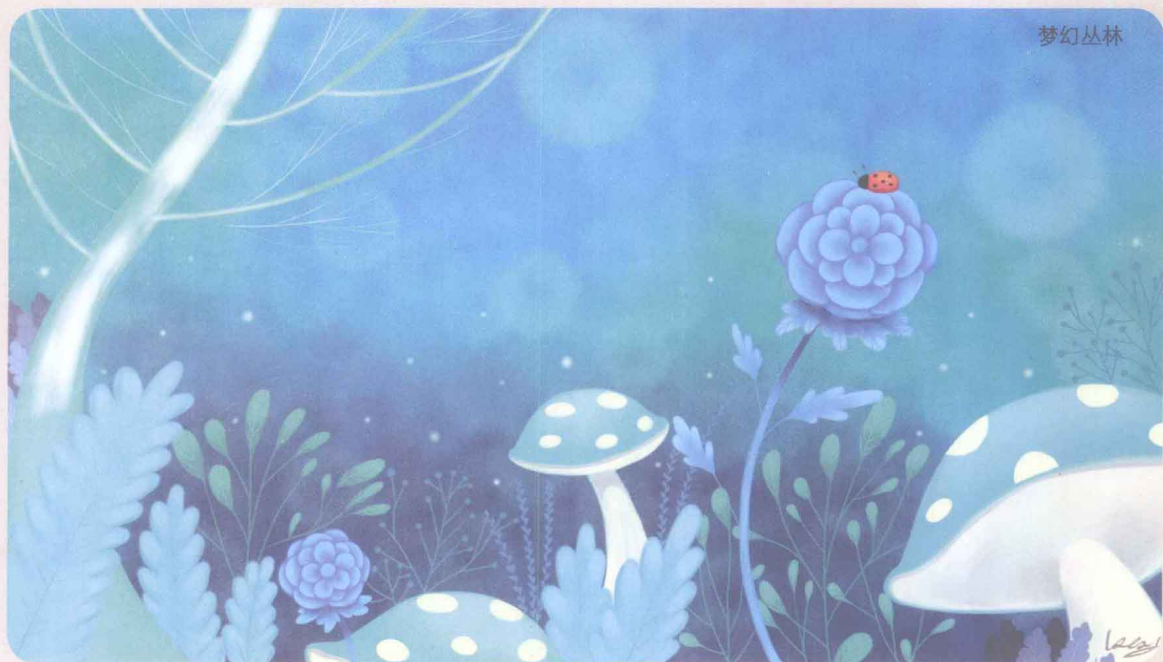
唯美村庄

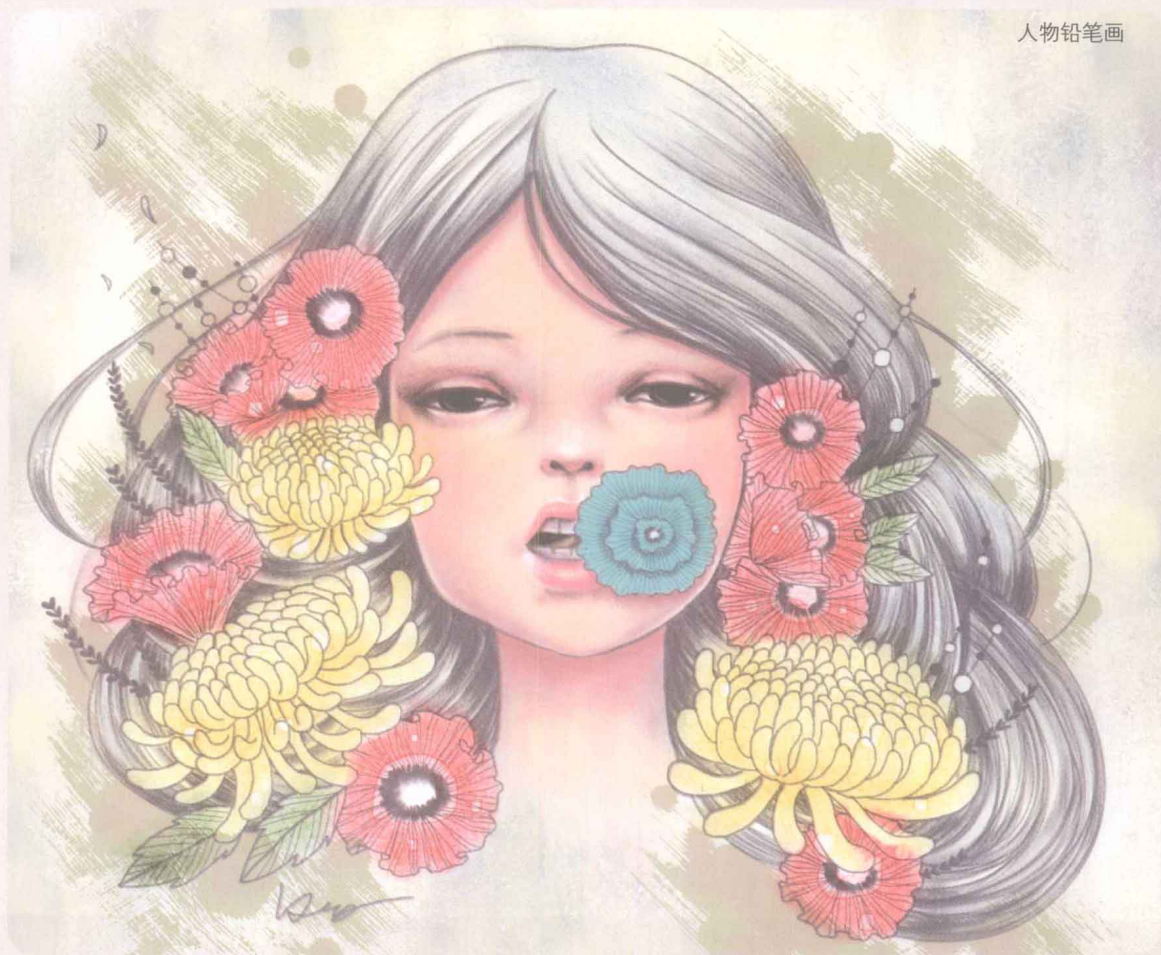
骑上单车，穿越时空，奔向理想

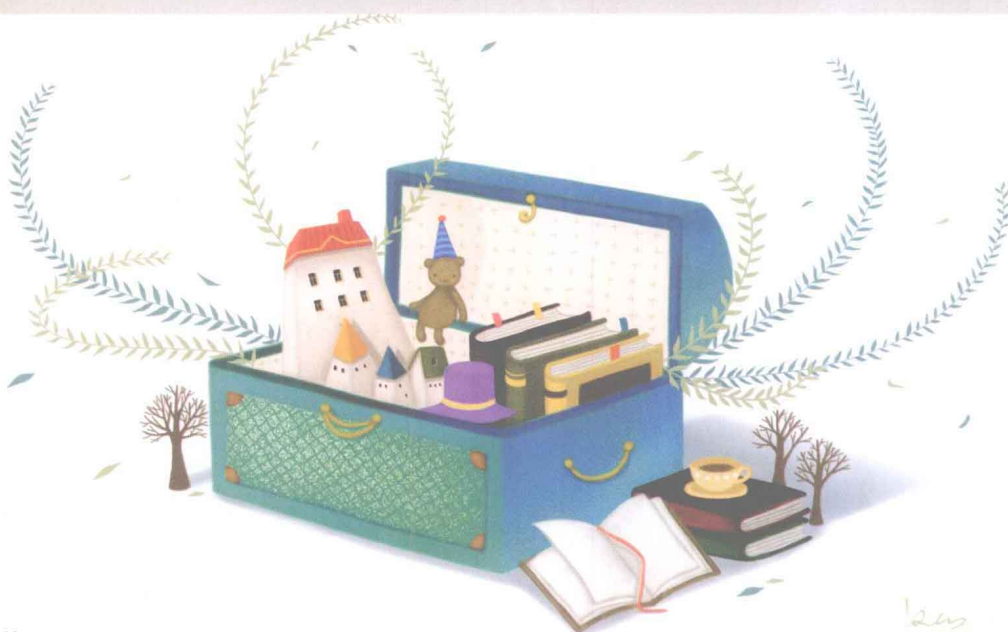
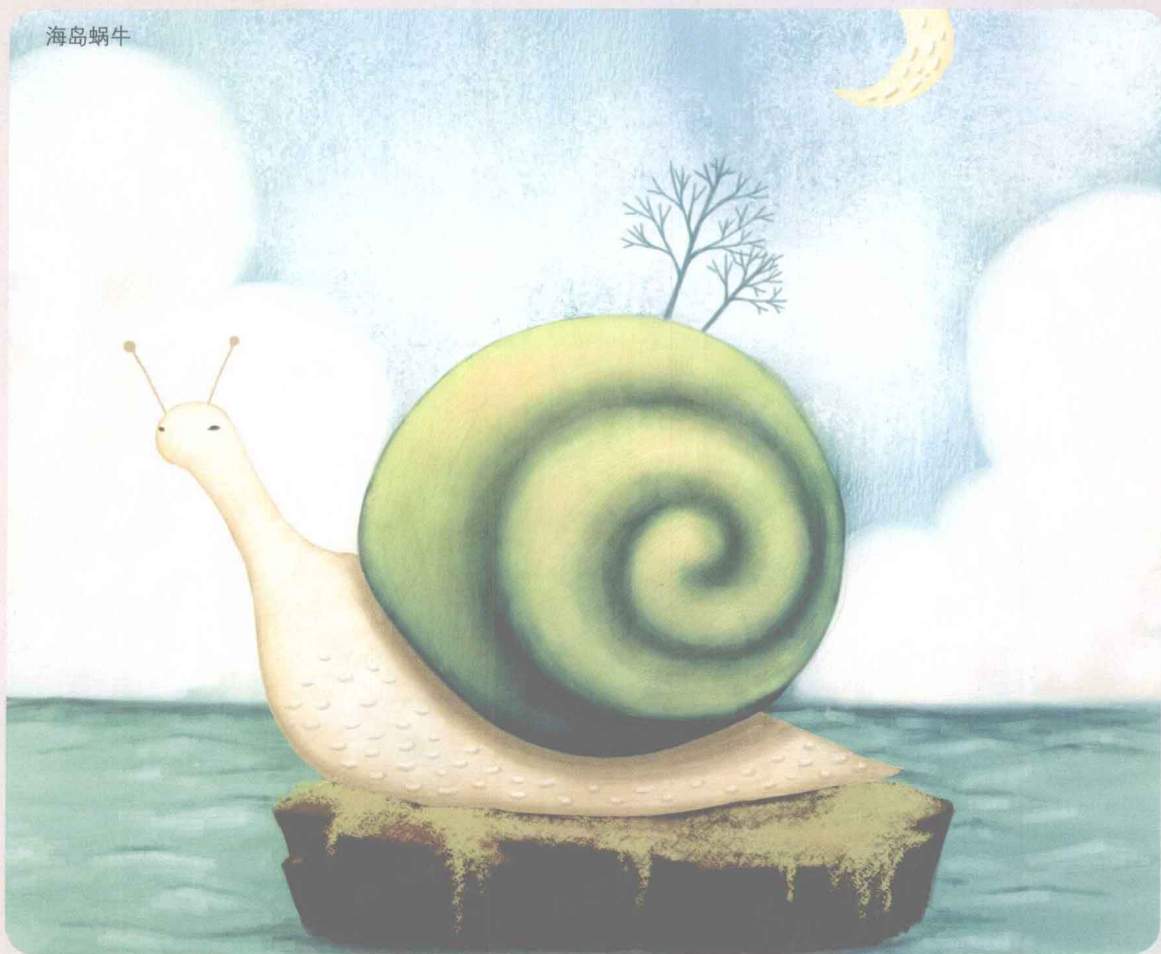
梦幻丛林

人物铅笔画

海岛蜗牛

宝物箱

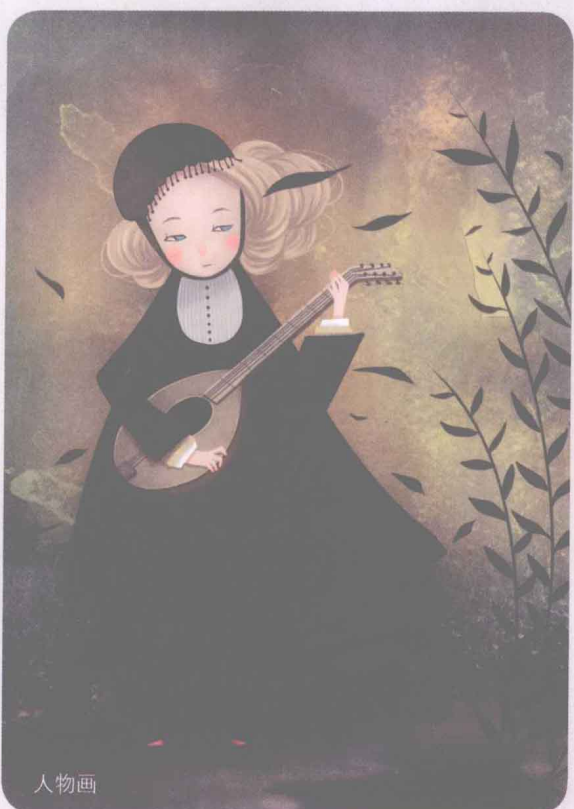
好大一只猫

傍晚的街道

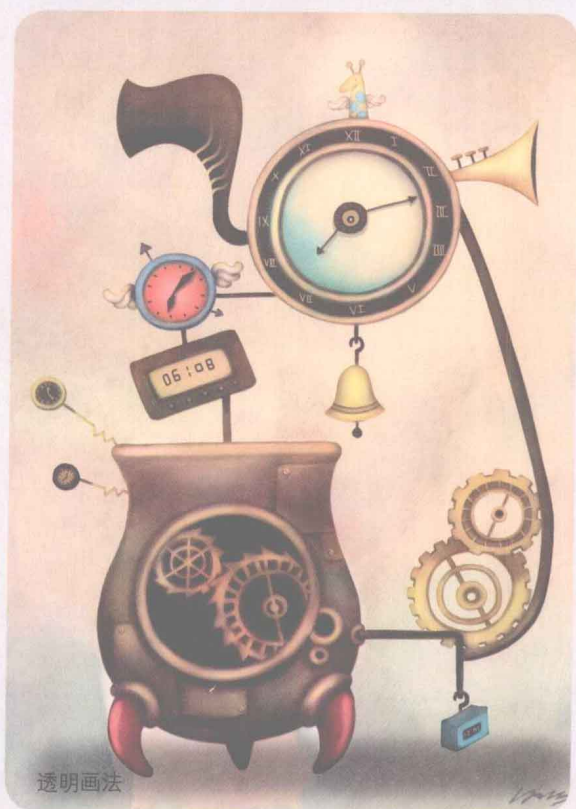
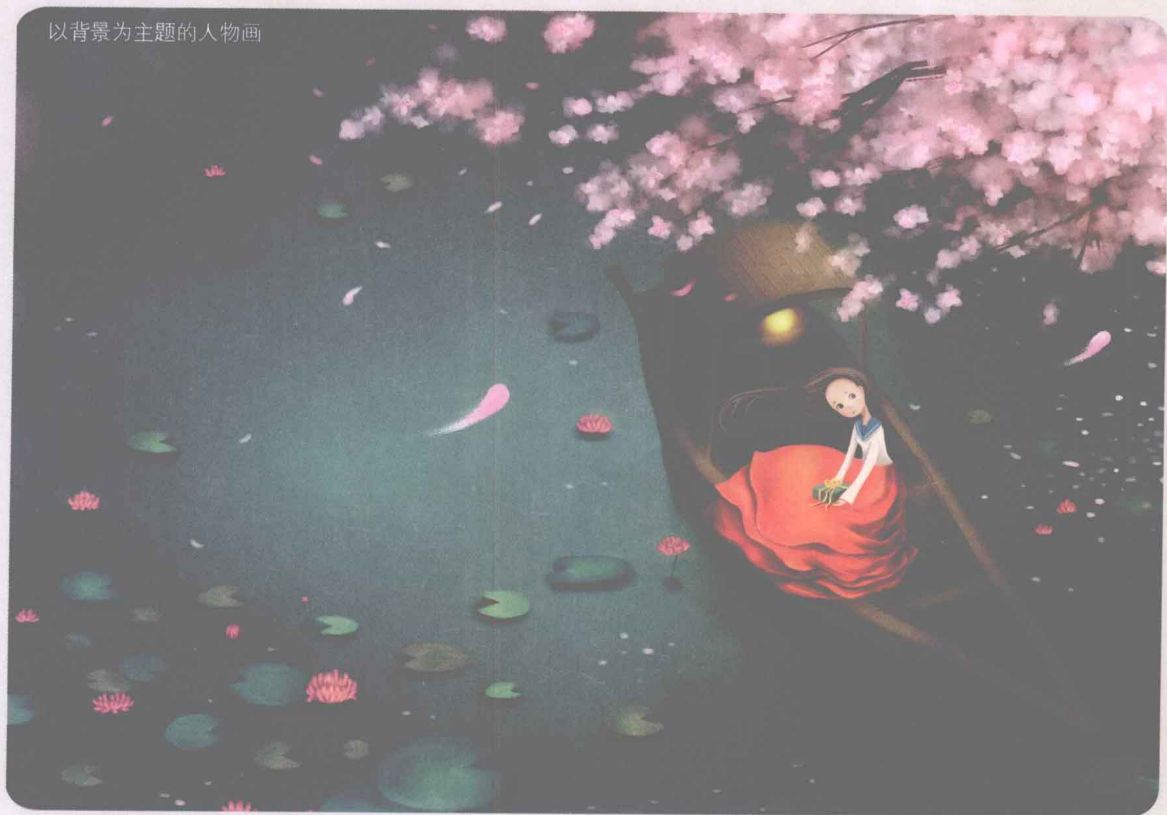

水彩村庄

人物画

以背景为主题的人物画

透明画法

龟背上的村庄

目 录

PART 1 准备

1. 插画.....	018
2. 数字插画.....	018
(1) 数字绘画的优点.....	018
(2) 数字插画的分类.....	019
(3) 数字插画绘制设备.....	020
(4) Painter 11系统配置需求.....	020
3. Vacas小姐的绘画方法.....	020
(1) 倾听内心的声音.....	020
(2) 画不好，没关系.....	021
(3) 画你喜欢的东西.....	021
(4) 创意笔记.....	021
(5) 在周围搜集素材.....	022
(6) 如何把头脑中的意象描绘出来.....	023
(7) 玩转图画.....	023
(8) 展示自己的绘画作品.....	024
4. Painter基础知识.....	024
(1) 图像格式.....	024
(2) 定制“颜色集”(Color Sets).....	025
(3) 自定义画笔面板.....	026
(4) Painter的基本操作.....	026
(5) 设置用户界面.....	027
(6) 将画笔光标设置到Painter 9之前的形状.....	028
(7) 设置数位板压力感知参数.....	028

PART 2 绘画实例

Section 01 钢笔 (Pens) 绘画技法

01 绘制人物钢笔画	033
Step 01 画底图	034
Step 02 利用Alpha通道, 提取线条	034
Step 03 添加背景纹理	035
Step 04 使用“钢笔工具”(Pens), 描绘轮廓线	037
Step 05 向人物的面部上色	039
Step 06 继续为人物的服饰、行李包等上色	039
Step 07 利用纸纹, 添加纹理	042
Step 08 最终完成	043
Tip 理解图层	036
Tip 变换多种风格	045

02 画树	047
Step 01 绘制底图	048
Step 02 向树上色	049
Step 03 向小房子上色	051
Step 04 最终完成	054
Tip 分辨率	049
Tip 画笔属性栏	055

Section 02 油性蜡笔 (Oil Pastels) 绘画技法

03 绘制跳绳的小女孩	057
Step 01 画底图	058
Step 02 利用Alpha通道, 提取线条	058
Step 03 上皮肤色	059
Step 04 服饰上色	063
Step 05 最终完成	067
Tip 抖动 (Jitter)	061
Tip 图层混合方式	069

04 桃乐丝与铁皮人	073
Step 01 画底图	074
Step 02 利用Alpha通道, 提取线条	074
Step 03 为“桃乐丝”上色	074

Step 04 为铁皮人上色	079
Step 05 上背景色	081
Step 06 向其他对象上色	087
Step 07 最终完成	089
Tip 图层面板 (Layers)	083

05 “骑上单车，穿越时空，奔向理想”	091
Step 01 画底图	092
Step 02 利用Alpha通道，提取线条	092
Step 03 上背景色	092
Step 04 向人物上色	095
Step 05 向自行车上色	100
Step 06 涂绘背景的装饰元素	101
Step 07 最终完成	107
Tip 画笔控制窗口	107

Section 03 油画笔 (Oils) 与炭笔 (Charcoal) 绘画技法

06 绘画“蘑菇上的精灵村”	111
Step 01 画底图	112
Step 02 利用Alpha通道，提取线条	112
Step 03 为蘑菇上色	112
Step 04 向小房子上色	115
Step 05 最后完成	117

07 绘画“唯美村庄”	121
Step 01 画底图	122
Step 02 利用Alpha通道，提取线条	122
Step 03 为房屋墙壁上色	122
Step 04 向房顶上色	125
Step 05 进一步修饰房子	128
Step 06 画树木	130
Step 07 最后完成	131
Tip 画色彩丰富图画的选色小窍门	131

Section 04 铅笔 (Pencils) 与海绵 (Sponges) 绘画技法

08 绘画“梦幻丛林”	133
Step 01 画底图	134
Step 02 利用Alpha通道，提取线条	134

Step 03 上背景色	134
Step 04 为树木上色	136
Step 05 为蘑菇上色	138
Step 06 为花上色	139
Step 07 为灌木丛上色	141
Step 08 最后完成	146

09 绘制人物铅笔画	149
Step 01 画底图	150
Step 02 利用Alpha通道，提取线条	150
Step 03 使用“铅笔（Pencils）”，描绘轮廓线条	150
Step 04 上背景色	153
Step 05 为人物上色	154
Step 06 向花朵上色	158
Step 07 最后完成	159

Section 05 “艺术家油画笔”（Artists’ Oils）绘画技法

10 绘制“海岛蜗牛”	161
Step 01 画底图	162
Step 02 利用Alpha通道，提取线条	162
Step 03 上背景色	162
Step 04 涂绘海岛岩石与海浪	165
Step 05 为蜗牛上色	167
Step 06 最后完成	170

Section 06 “喷笔”（Airbrushes）与“水墨笔”（Sumi-e）绘画技法

11 绘画“宝物箱”	173
Step 01 画底图	174
Step 02 利用Alpha通道，提取线条	174
Step 03 为宝物箱上色	174
Step 04 为箱子的装饰上色	177
Step 05 涂绘箱内物品	180
Step 06 为箱外物品上色	185
Step 07 最后完成	188
Tip 使用叠涂画笔，表现渐变	180

12 绘制图画“好大一只猫”	191
Step 01 画底图	192
Step 02 利用Alpha通道, 提取线条	192
Step 03 上背景色	192
Step 04 为大猫上色	198
Step 05 为房子上色	200
Step 06 最后完成	202

13 绘画图画“傍晚的街道”	205
Step 01 画底图	206
Step 02 利用Alpha通道, 提取线条	206
Step 03 向背景色	206
Step 04 为路灯上色	208
Step 05 为建筑物上色	209
Step 06 为树木上色	212
Step 07 最后完成	216
Tip 当颜色涂绘的过浅或过深时, 怎么办?	217

Section 07 利用“数字水彩笔”(Digital Watercolor)与纹理绘制水彩画

14 绘制水彩村庄	219
Step 01 画底图	220
Step 02 利用Alpha通道, 提取线条	220
Step 03 制作纸纹	220
Step 04 为房间内部上色	222
Step 05 向大建筑物上色	224
Step 06 在小建筑涂抹上色	233
Step 07 最后完成	235
Tip 了解“纸纹”(Papers)面板	221
Tip 了解“干燥”(Dry)	225

Section 08 干性画材与湿性画材的混合技法

15 绘制人物画	241
Step 01 画底图	242
Step 02 利用Alpha通道, 提取线条	242
Step 03 描绘背景	242
Step 04 为人物上色	246
Step 05 继续涂绘其他对象	251
Step 06 最后完成	255
Tip 画笔属性栏	253

16 绘制以背景为主题的人物画	257
Step 01 画底图	258
Step 02 利用Alpha通道, 提取线条	258
Step 03 向背景上色	258
Step 04 描绘木船	261
Step 05 为人物上色	262
Step 06 描绘开花的树枝	269
Step 07 最后完成	273
Tip 加亮画笔	268

Section 09 透明画法 (Glazing)

17 透明画法	277
Step 01 画底图	278
Step 02 利用Alpha通道, 提取线条	278
Step 03 使用灰色, 确定形态	278
Step 04 上色	285
Step 05 描绘钟表数字	290
Step 06 最后完成	295

18 绘画“龟背上的村庄”	295
Step 01 画底图	296
Step 02 利用Alpha通道, 提取线条	297
Step 03 使用灰色, 描绘整体形态	296
Step 04 上色	307
Step 05 最后完成	314

附录

问答	316
制作纹理	318
Painter常用快捷键一览	323
读者书评	324
作品展示	326

Painter holic

PART

1

准备

- 光盘中包含正文实例的绘制过程视频
- 本书绘画基于Painter 11软件