

电脑设计培训标准教程

Painter 8

标准教程

陈 博 罗晓洁 / 编著

- ▶ Corel 公司（中国）设计师资格认证考试的必备参考用书
- ▶ 广大初、中级读者和社会各类电脑培训班的首选标准教材
- ▶ 本书由国内资深 Painter 培训专家参与编著，精心打造
- ▶ 全书结构合理、实例丰富、讲练结合，内容全面而权威

附赠书中所使用的素材及范例源文件，以及课后习题答案，请访问 www.21books.com 免费下载

中国书年出版社

<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

清华大学出版社

Painter 8

教程教程

—— 第 1 版 ——

Painter 8 是 Adobe Systems 公司开发的一款专业的数字绘画软件，它集绘画、设计、排版、印刷于一体，是数字艺术创作的必备工具。本书详细介绍了 Painter 8 的各项功能，包括基本操作、绘图工具、图层管理、文字处理、特效制作等，适合初学者和有一定基础的用户参考。

本书可作为高等院校数字艺术专业及相关专业的教材，也可作为从事数字艺术创作的从业人员的参考书。

清华大学出版社

陈 博 罗晓洁 / 编著

Painter 8

标准教程

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

(京)新登字 083 号

本书由中国青年出版社独家出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

图书在版编目(CIP)数据

Painter 8 标准教程 / 陈博 罗晓洁编著, —北京: 中国青年出版社, 2004

电脑设计培训标准教程

ISBN 7-5006-5651-3

I. P... II. ①陈... ②罗... III. 图形软件, Painter 8 — 技术培训 — 教材 IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 055761 号

书 名: 电脑设计培训标准教程

—— Painter 8 标准教程

本册主编: 陈 博 罗晓洁

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条 21 号 邮政编码: 100708

电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266

印 刷: 北京新丰印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16 印 张: 84

版 次: 2004 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2004 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5006-5651-3/TP · 390

总 定 价: 128.00 元 (全套共四册)

前 言

在图形图像设计领域大多数人都熟知 Adobe 公司的系列软件,其中有大名鼎鼎的图像处理软件 Photoshop,图形绘制软件 Illustrator 等,它们在平面设计领域担任着不可被替代的作用。但是在谈论到模仿纯自然绘画的技术,在电脑美术绘画软件的领域里,Corel 公司的 Painter 软件以其特有的仿天然绘画技术是代表着世界上最富有创意和最完美的设计绘画工具。Painter 在电脑上将传统的绘画方法和电脑设计完整的结合起来,形成了其独特的绘画和造型效果,从而成就了其在电脑绘画领域无可替代的地位。

Painter 8 相对于以前的版本增加了很多实用和更加人性化的新特性和新功能,如 Painter 8 提供了多达 32 种笔刷样式和相对应的 400 多种笔刷变量工具,所以笔刷功能空前强大。在界面上 Painter 8 与以往的旧版本相比有了很大的变化,新的界面采用了流水线的工作方式,外观也更符合用户使用的习惯。考虑到 Painter 的大多数用户也会使用 Adobe Photoshop 进一步处理图片,所以 Painter 8 能完全兼容 Photoshop 的 PSD 文件格式,并确保原有文件的层、蒙板以及通道的属性不变。另外,Painter 8 新增的 Mixer (调色板)功能可以完全模仿真实的画家调色板,用户可以使用画刀、画刷等绘图工具将几种不同的颜色混合在一起,创造出一种新的色彩并且将这种色彩保存起来供以后使用。这一点显示出 Painter 8 在操作上的进一步的人性化和自然性。

本书系统详细地讲解了 Painter 8 的各种功能,是一本由浅入深的 Painter 8 标准培训教材。它的讲解思路是“以案例带动命令”的方法为基本原则,既区别于单纯摆命令的枯燥学习过程,也不同于只会照着做却不知道为什么要这么做的单纯案例讲解的类型,是学习软件的最佳模式,非常适合初学者的入门学习,对有一定基础的读者也有很多实用的提高部分的知识,相信会得到广大读者的喜爱。同时,这种体例和结构安排的图书也是培训班的首选教材。

使用强大的笔刷功能绘制艺术插图是本书的主线内容,配合这一主线本书从最基本的概念入手,既介绍了基本的图像和色彩的基础知识,最基本的工具的应用等,也重点讲解了模仿传统艺术笔触的绘图笔刷和创作图像特效的特殊笔刷的用法。另外对 Painter 8 所特有的艺术材质、马赛克艺术形式、动态图层特效、创作图像特效系列命令等也进行了详细的讲解。考虑到 Painter 8 本身在实际的使用中也往往搭配其他图形图像软件如 Photoshop 进行创作完美的作品,所以本书还专门在第 12 章通过一个精美的案例:“纪念玛莉莲·梦露海报和书籍设计”讲解了联合使用 Painter 8 和 Photoshop 的技巧与方法。本书在为读者准备了大量的经典实用范例的同时,每章还专门提供了具有针对性的上机练习,帮助读者联系实践和检验所学的内容,以便更快、更好地掌握各种绘画技巧。

本书的编写得到了很多朋友的帮助和关心,其中有设计师林波给予了我无私的帮助,还有我的朋友马雪竹、李付瑗、雷茗在我的写作过程中不断的鼓励我,在这里我要对他们一并表示衷心的感谢!由于写作时间仓促,加上笔者水平有限,书中难免有不足之处,恳请广大读者批评指正!

编 者

2004 年 6 月

卡通人物上色: Photoshop 前期扫描, 修线条

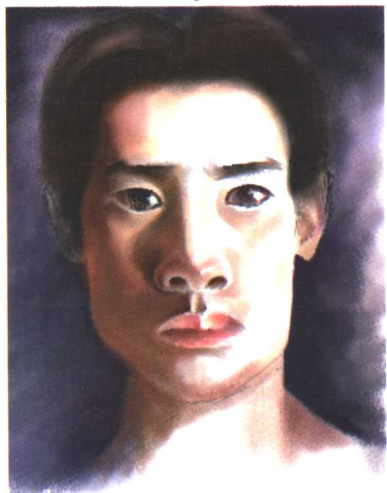
卡通人物上色: Painter 处理底纹, 上色

水彩画-花: 使用水彩笔绘制

素描人物: Cover Pencils 工具起稿, 2B Pencils 工具深入, Smudge 工具柔和笔触效果

色彩人物: 主要使用了粉笔、炭笔、喷笔、混合画笔等工具

加工照片: 使用图层的混合技术营造大效果, 然后结合画笔添加笔触效果

钢笔淡彩卡通人物: 绘制线稿

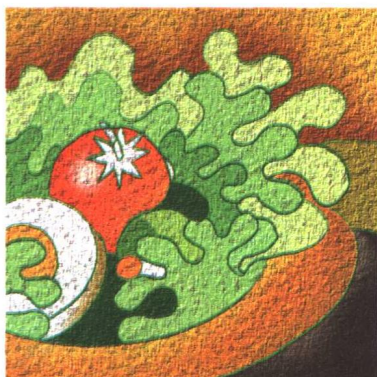
钢笔淡彩卡通人物: 使用水彩笔绘画

卡通人物插画: 使用单像素钢笔工具绘制

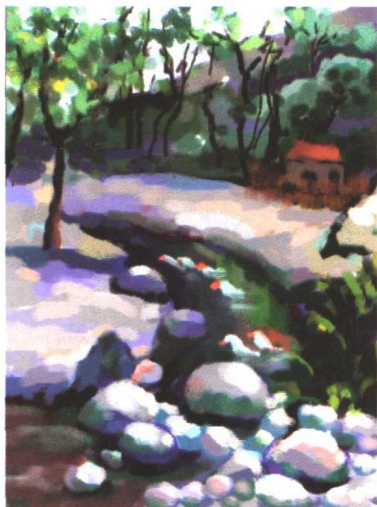
黑白木刻风景画：使用钢笔工具绘制

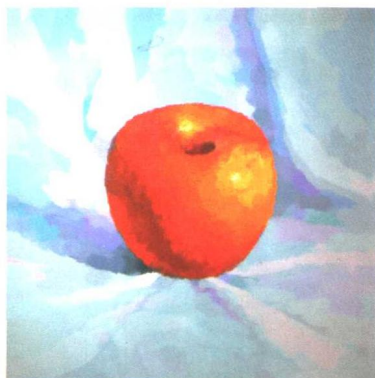
小插图：使用喷笔工具绘制

小插图：使用丙烯画笔绘制

风景画：使用水粉笔工具绘制

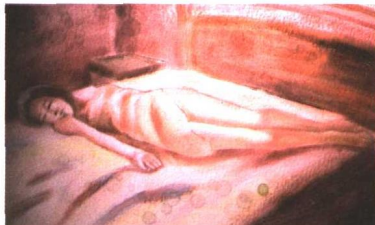
静物苹果画：使用油画笔工具绘制

首饰效果图：使用蘸水水彩笔绘制

色彩静物：使用数码水彩笔结合底纹绘画而成

水彩人物：使用数码水彩笔和水彩笔结合灯光命令绘制

油画静物：使用各种油画笔工具绘制

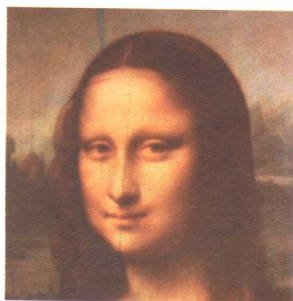
通过图像直接创建黑白素描线稿

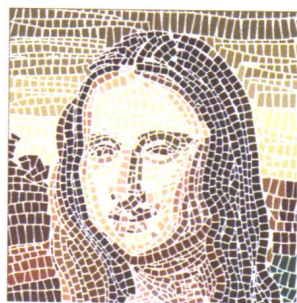
小插图：使用彩色铅笔工具绘制

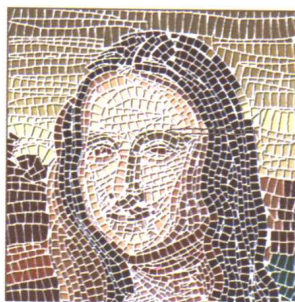
小风景画：使用色粉笔绘制

原始图像

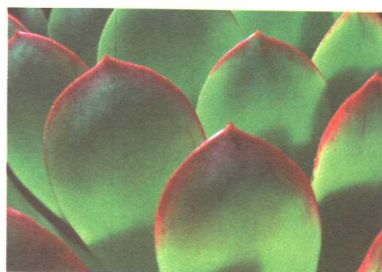
马赛克效果

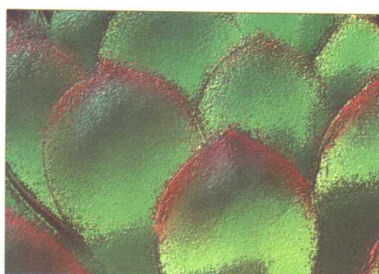
三维马赛克效果

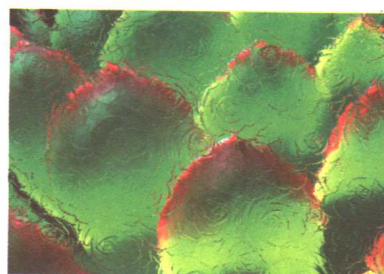
镶嵌马赛克效果

原始图像

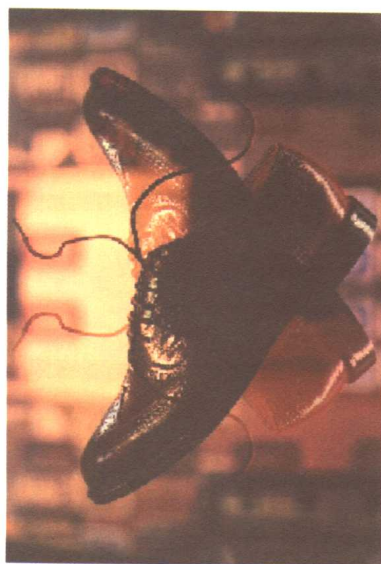
凹凸细纹的玻璃画效果

凹凸粗纹的玻璃画效果

自定义图案

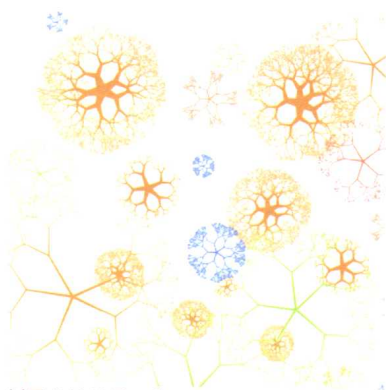
图片翻转合成效果

原始图像

使用动态图层中的撕边命令制作的效果

树冠分枝效果：使用 Grow 命令绘制

金属液态贴图文字：使用动态图层中的导角命令

液态金属化效果：使用动态图层中的液态金属命令

Painter 8 标准教程

原始图像

结合图像的调色效果

结合纸纹的调色效果

原始图像

添加颜色和纹理效果

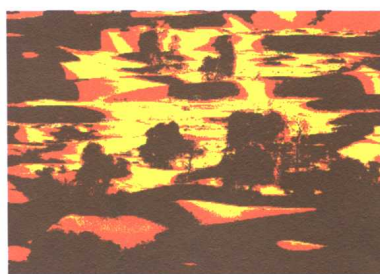
原始图像

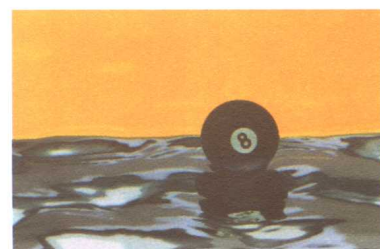
调色命令单独改变花朵的颜色

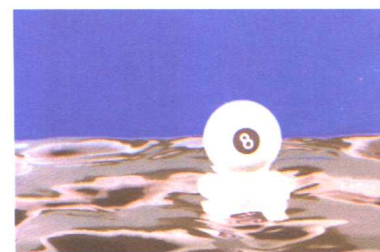
原始图像

色调分离命令制作的效果

原始图像

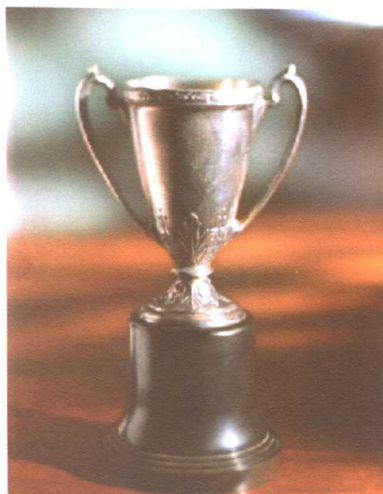
底片效果

原始图像

使用 Equalize 命令调整图像色调

原始图像

原始图像

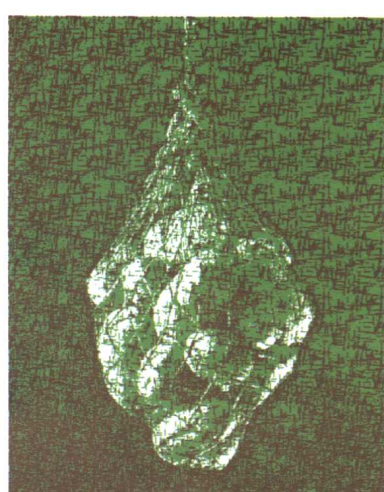
原始图像

纹路效果

动态模糊效果

肌理效果

原始图像

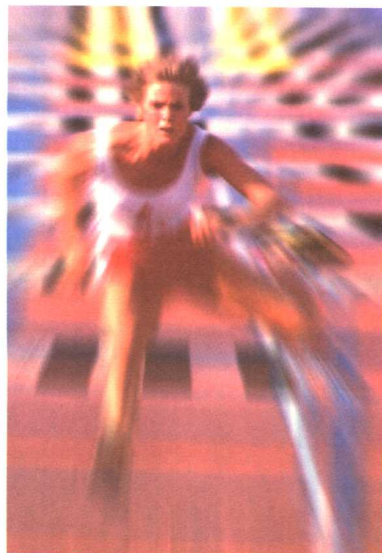
黑白的木版画效果

彩色的木版画效果

原始图像

变焦模糊效果

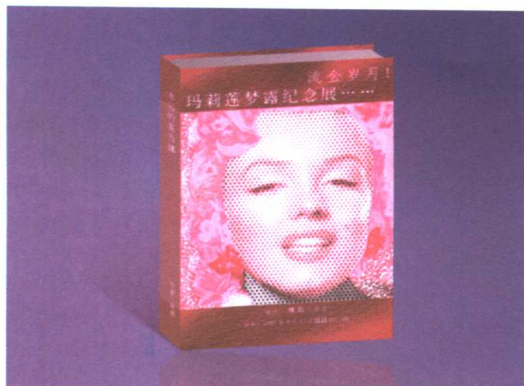

现代感的海报

使用图层蒙版合成图像

纪念玛莉莲梦露书籍设计：使用 Painter 的滤镜命令结合画笔、底纹等制作前期的效果，使用 Photoshop 后期制作立体效果

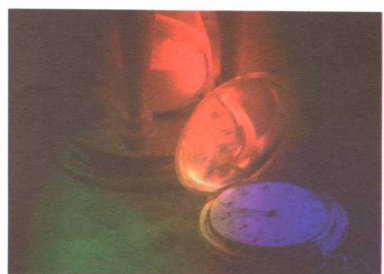
原始图像

黑白的纹理效果

原始图像

灯光效果设计

灯光效果设计

灯光效果设计

目 录

第1章 Painter 8 概述

1.1 Painter 8 的特点和用途	1
1.2 Painter 8 新特性	3
1.3 使用 Painter 8 的硬件配置	8
1.4 Painter 8 的安装及启动	9
1.4.1 安装	9
1.4.2 升级到 Painter 8.1	10
1.4.3 启动	10
习题	11

第2章 Painter 8 基本操作

2.1 界面初识	13
2.1.1 工具箱	14
2.1.2 工具的属性栏	14
2.1.3 笔刷面板	14
2.1.4 有关工作面板的基本操作	15
2.1.5 各工作面板功能简介	16
2.1.6 Painter 8 工作画面布局	25
2.1.7 观察图像	26
2.2 优化软件运行环境	27
2.2.1 修改 Painter 8 界面字体显示太小的问题	28
2.2.2 关于屏幕分辨率和色彩设置	28
2.2.3 暂存盘的设置	29
2.2.4 还原步骤的设置	29
2.2.5 自定义快捷键	30
2.2.6 笔迹追踪	30
2.2.7 自定义面板设置	31
2.3 文件的基本操作	34
2.3.1 新建文件	34
2.3.2 打开文件	35
2.3.3 保存文件	36
2.3.4 重置文件	36
2.3.5 导入、导出图形图像文件	37
2.3.6 导入扫描仪	38

2.3.7 插图的文件格式	38
2.4 基本使用技巧和方法	39
2.4.1 改变图像大小	39
2.4.2 增加画布大小	40
2.4.3 更改画布颜色	41
2.4.4 辅助绘图工具的使用	41
2.4.5 网格	43
2.4.6 透视网格	43
2.5 绘制第一张作品	44
习题	46

第3章 图像和色彩基本理论

3.1 色彩理论	47
3.1.1 色彩术语	47
3.1.2 色彩心理	50
3.1.3 配色基本规律和方法	50
3.2 图像色彩模式	51
3.2.1 HSV 色彩模式	51
3.2.2 RGB 色彩模式	52
3.2.3 CMYK 色彩模式	53
3.3 使用多种颜色绘图	53
3.3.1 结合 Color Variability 面板使用多种颜色绘图	53
3.3.2 结合 Gradient 面板使用多种颜色绘图	55
3.3.3 结合 Color Expression 面板使用多种颜色绘图	55
习题	56

第4章 使用 Painter 8 工具

4.1 工具箱基本使用方法	57
4.2 各工具的使用	58
4.2.1 画笔工具	58
4.2.2 图层调整工具	58
4.2.3 选区工具	59
4.2.4 魔棒工具	60

4.2.5 裁切工具	62
4.2.6 选区调整工具	63
4.2.7 钢笔、自由曲线工具	63
4.2.8 矩形和椭圆形工具	66
4.2.9 文字工具	66
4.2.10 路径调整工具	67
4.2.11 吸管工具	67
4.2.12 油漆桶工具	67
4.2.13 缩放工具和抓手工具	68
4.2.14 画布旋转工具	68
4.2.15 透视网格工具	69
习题	69

第5章 基本绘图笔刷的使用

5.1 笔刷工具的基本操作方法和特点	71
5.1.1 基本操作	71
5.1.2 笔刷和纸张纹理的结合使用	73
5.2 画笔的基本设置	74
5.2.1 绘制的方式	74
5.2.2 画笔基本参数	75
5.2.3 记录和播放画笔	75
5.2.4 画笔的使用方法 (Method)	77
5.2.5 子方法 (Subcategory)	78
5.3 各画笔工具的使用	79
5.3.1 Pencils (铅笔)	80
5.3.2 Color Pencil (彩色铅笔)	81
5.3.3 Crayon (蜡笔)	83
5.3.4 Pastels (色粉笔)	84
5.3.5 Charcoal Pencil (炭笔)	87
5.3.6 Pen (钢笔)	88
5.3.7 Airbrush (喷笔)	91
5.3.8 Acrylics (丙烯画笔)	98
5.3.9 Gouache (水粉笔)	99
5.3.10 Oils (油画笔)	102
5.3.11 Oil Pastels (油画棒)	103
5.3.12 Chalk (粉笔)	105
5.3.13 Artists (艺术家画笔)	106
5.3.14 Calligraphy (书法笔)	107
5.3.15 Conte (孔特蜡笔)	107

5.3.16 Water Color (水彩笔)	107
5.3.17 Digital Water Color (数码水彩)	112
5.3.18 Felt Pens (蘸水笔)	112
5.3.19 Erasers (橡皮擦)	114
5.3.20 Liquid Ink (液态墨水笔)	114
5.3.21 Palette Knives (调色刀)	114
5.4 笔刷效果的高级控制	114
5.4.1 斑点类型 (Dab Type)	115
5.4.2 笔触类型 (Stroke Type)	118
5.4.3 笔尖形状和尺寸	119
习题	120

第6章 特殊笔刷效果

6.1 特殊笔刷基本概念和用法	121
6.1.1 Image Hose (图像水管)	121
6.1.2 Impasto (厚涂画笔)	127
6.1.3 F-X (特效画笔)	129
6.1.4 Distortion (扭曲画笔)	131
6.1.5 Cloners (克隆画笔)	132
6.1.6 Blenders (融合笔)	137
6.1.7 Pattern Pens (图案画笔)	138
6.1.8 Photo (照相画笔)	139
6.1.9 Sponges (海绵)	141
习题	142

第7章 使用艺术材质

7.1 艺术材质的基本操作	143
7.1.1 打开艺术材质面板	143
7.1.2 查看和选择艺术材质	143
7.1.3 使用艺术材质的途径	144
7.2 各种艺术材质的使用	145
7.2.1 使用渐变面板	145
7.2.2 使用纸纹面板	151
7.2.3 使用图案面板	153
7.2.4 使用织物面板	157
7.3 填充艺术材质	159
习题	160

第8章 马赛克效果

8.1 马赛克效果的概念和基本操作	163
-------------------	-----

8.1.1 制作马赛克效果	163
8.1.2 马赛克效果对话框设置	164
8.2 各马赛克效果的应用	166
8.2.1 马赛克版蒙娜丽莎	166
8.2.2 三维效果的马赛克	168
8.2.3 镶嵌马赛克效果	169
习题	171

第9章 图层和蒙版的应用

9.1 使用图层	173
9.1.1 图层的基本概念	174
9.1.2 图层的各种类型	174
9.1.3 图层的基本操作	181
9.1.4 图层的合成功能	182
9.2 使用图层蒙版	184
习题	187

第10章 动态图层特效

10.1 动态图层的基本概念	189
10.2 动态图层的分类	189
10.2.1 各动态图层命令的使用	190
10.2.2 Equalize (色调均衡)	190
10.2.3 Brightness and Contrast (亮度/对比度)	191
10.2.4 Posterize (色调分离)	191
10.2.5 Glass Distortion (玻璃扭曲特效)	192
10.2.6 Kaleidoscope (万花筒)	194
10.2.7 Liquid Lens (液态镜头)	197
10.2.8 Bevel World (立体斜角)	198
10.2.9 Burn (燃烧)	202
10.2.10 Tear (撕裂)	202
10.2.11 Liquid Metal (液态金属)	203
习题	205

第11章 图像效果控制

11.1 图像效果的概念和基本操作	207
11.2 各图像效果命令的应用	207
11.2.1 Orientation (方向)	208
11.2.2 Fill (填充)	210
11.2.3 Tonal Control (色调控制)	211

11.2.4 Surface Control (表面控制)	216
11.2.5 Focus (焦点效果)	226
11.2.6 Esoterica (奥秘效果)	231
11.2.7 Objects (对象)	238
习题	240

第12章 联合使用 Painter 8 和 Photoshop

12.1 Painter 8 和 Photoshop 间的基本操作	241
12.1.1 用 Painter 8 打开和编辑 Photoshop 的文件	241
12.1.2 用 Photoshop 打开和编辑 Painter 8 文件	243
12.2 综合案例: “纪念玛莉莲·梦露海报和书籍设计”	243
习题	250

第13章 Painter 8 制作动画

13.1 动画概念和基本操作	251
13.1.1 制作动画文件	251
13.1.2 保存和输出动画	253
13.1.3 打开动画文件	255
13.1.4 修改动画文件	256
习题	257

第14章 WACOM 数位板的使用

14.1 WACOM 数位板简介	259
14.1.1 Intuos (影拓) 数位板	259
14.1.2 FAVO (非凡) 数位板	260
14.1.3 Cintiq (新帝) 液晶数位屏	260
14.2 安装 WACOM 数位板	261
14.3 优化使用数位板	261
习题	264

第15章 Painter 8 实例

15.1 素描人物	265
15.2 色彩人物	270
15.3 卡通人物漫画	275
15.4 色彩静物——梨	286
15.5 水彩人物画	292
15.6 水彩画——花	299
15.7 加工照片	305
习题	310

1 Painter 8 概述

学习要点

- Painter 8 的特点和用途
- Painter 8 的硬件配置
- 升级 Painter 8 到 Painter 8.1
- Painter 8 新特性
- Painter 8 的安装
- Painter 8 的启动

Painter 8 作为世界上首屈一指的自然绘画软件外,它在影像编辑、特技制作和二维动画方面,也有突出的表现,对于专业设计师,出版社美编、摄影师、动画及多媒体制作人员和一般电脑美术爱好者,Painter 8 都是一个非常理想的图像编辑和绘画工具。本章讲解学习 Painter 8 的基本概念和准备工作,如 Painter 8 的特点和用途、Painter 8 的安装和启动等知识。

1.1 Painter 8 的特点和用途

Painter 8 被广泛应用于动漫设计、艺术插画、建筑效果图等方面。下面是有关各种艺术形式的图示及简单介绍,其中部分专业案例在本书中也会涉及到。

1. 卡通人物造型

使用 Painter 8 可以绘制各种风格的卡通造型。如图 1-1 所示。也可以将卡通造型用于小人书和卡通杂志封面上。如图 1-2 所示。

图 1-1 卡通造型

图 1-2 卡通杂志封面

2. 模仿纯自然笔刷效果的插图

Painter 8 可使插图显现出好像真的笔刷绘制出来的效果。通常可以将制作完成的作品用于各种艺术形式如商业插图、海报、书籍装帧、包装设计等等。如图 1-3 所示。

图 1-3 模仿纯自然笔刷效果的插图

3. 建筑效果图

Painter 8 还经常用于室内外建筑效果图的制作和艺术加工。如图 1-4 所示。

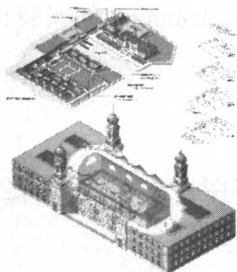

图 1-4 建筑效果图

图 1-5 标志

4. 绘制标志

使用 Painter 8 绘制出来的标志更显生动活泼，是创作艺术标志的良好途径。如图 1-5 所示。

5. 制作海报和 Photoshop 的结合

Painter 8 首先会将一张普通的照片处理为特殊画笔或纹理效果，然后结合强大的图像处理软件 Photoshop 进行构图、调色、添加文字等等后期处理，最后合成为一张极具艺术魅力的海报。如图 1-6 所示。

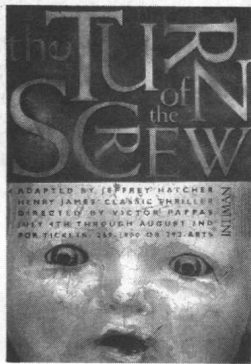

图 1-6 海报

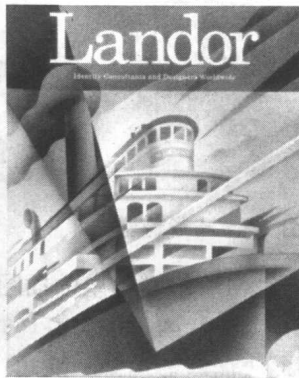

图 1-7 书籍装帧

6. 制作书籍装帧和 Illustrator 的结合

首先利用强大的矢量绘图软件 **Illustrator** 制作一张线框图, 然后将其导入到 **Painter 8** 中进行特殊的笔刷艺术加工处理, 然后再次使用 **Illustrator** 进行构图、添加文字的加工处理, 最后用做书籍装帧的封面。如图 1-7 所示。

7. VI 的制作

将 **Painter 8** 画好的商业插图制作成为系列 VI 作品。如图 1-8 和图 1-9 所示。

图 1-8 商业插图

图 1-9 系列 VI

1.2 Painter 8新特性

Painter 的版本经历了两个公司的发展历程, 在 **Painter 6.0** 以前它是属于 **Meta Creations** 公司的拳头产品。

Painter 7.0 是 **Corel** 公司在购买了 **Painter** 的产权后所推出的第一款主打产品, 7.0 能够比它以前的版本绘制出与自然的艺术作品更加接近的效果。**Painter 8** 是在 7.0 基础上更新的新一代产品, 它不仅仅在一些功能上有所创新, 还在易用性和兼容性方面有了很大的进步。具有很多新的特性:

1. 界面的改进

Painter 8 的整体界面与以往的旧版本相比有了很大的变化。新的界面采用了流水线的工作方式, 外观也更符合工业标准, 在整体上非常类似 **Adobe** 公司的 **Photoshop**, 这对于熟悉 **Photoshop** 又渴望了解并使用 **Painter 8** 的读者来说是一个好的消息。例如 **Painter 8** 增加了工具属性栏, 在工具箱中每选择一个工具都会在菜单下面的工具属性栏上找到相对应的参数调节等。

Painter 8 还简化了笔刷工具, 选择工具位于属性条的右边, 调色工具也易于管理。可以设定自己喜欢的面板配置在工作区域里, 只通过拖拽即可自行定义, 工具区域具有弹性。如图 1-10 所示。

2. 与 Photoshop 的兼容

考虑到 **Painter 8** 的大多数读者也会使用 **Adobe Photoshop** 处理图片, **Painter 8** 能完全兼容 **Photoshop** 的 **PSD** 文件格式。不仅如此, **Painter 8** 还可以确保原有文件的层、蒙板以及通道的属性不变, 而且在 **Painter 8** 里, 这些属性都是可编辑的。如图 1-11 所示。