

万水电脑创意设计精品丛书

精通 Painter 6

创意设计

Painter 6 f/x & Design

[美] Sherry London & Rhoda Grossman 著

史艳辉 李善茂 任建畅 杜墨 等译

杜国梁 审校

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

万水电脑创意设计精品丛书

精通 Painter 6 创意设计

[美] Sherry London & Rhoda Grossman 著

史艳辉 李善茂 任建畅 杜墨 等译

杜国梁 审校

中国水利水电出版社

内 容 提 要

本书是由美国的两位女数字图形艺术家写作的。作者从艺术家而不是计算机使用者的角度来介绍 Painter 6。其内容重点并不在教会读者如何操作与使用软件上,而是通过一系列可操作的练习项目向读者介绍 Painter 6 的新增加功能及该软件在艺术领域中的使用效果。作者在本书中展示了如何利用一系列的画刷,包括新增的 Impasto 工具,来创建真实而有深度感的作品。本书中的练习项目可使读者掌握拼图、蒙板、图层、克隆、动画、Web 效果、马赛克、大理石花纹、图案和文本效果的创建方法。除此之外,作者对 Painter 与 Photoshop 的结合使用也给予了特别注意,向读者展示了如何充分发挥这两个应用程序的最好效果和最大功能。

本书可作为学习 Painter 6 的深入内容的参考书,初学者在掌握了 Painter 6 的一些基本操作之后,可以本书作为练习内容,对于学习及从事绘画艺术的人来说则具有更大的参考价值。

Original English language edition published by The Coriolis Group LLC, 14455N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdale, Arizona 85260 USA, telephone (602) 483-0192, fax (602)483-0193.

Copyright © 2000 by The Coriolis Croup. Simplified Chinese Language edition copyright © by China WaterPower Press. All rights reserved.

北京市版权局著作权合同登记号: 图字 01-2001-4473 号

书 名	精通 Painter 6 创意设计
作 者	[美] Sherry London & Rhoda Grossman 著
译 者	史艳辉 李善茂 任建畅 杜墨 等译
审 校	杜国梁
出版、发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sale@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266(总机)、68331835(发行部)
经 售	全国各地新华书店
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京蓝空印刷厂
规 格	787×1092 毫米 16 开本 22 印张 481 千字 16 彩插
版 次	2001 年 1 月第一版 2001 年 1 月北京第一次印刷
印 数	0001—4000 册
定 价	50.00 元(1CD, 含配套书)

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

PAINTER 工作室

请翻到本节，浏览一下从选择的练习项目中提取的彩色图像。根据图号就可以返回到某一章节，从中找到创建这个图像的步骤。附加的图像（没有图号的）是Painter工作室的原始图像。这些图像用来显示由Painter的学生们提供的书中练习项目的特别的解决办法以及由作者创建的Painter效果。

第1章 基本知识

在第一章中，读者可看到Painter的新外观、新画刷以及替换了Painter中浮动层的新的图层工具。

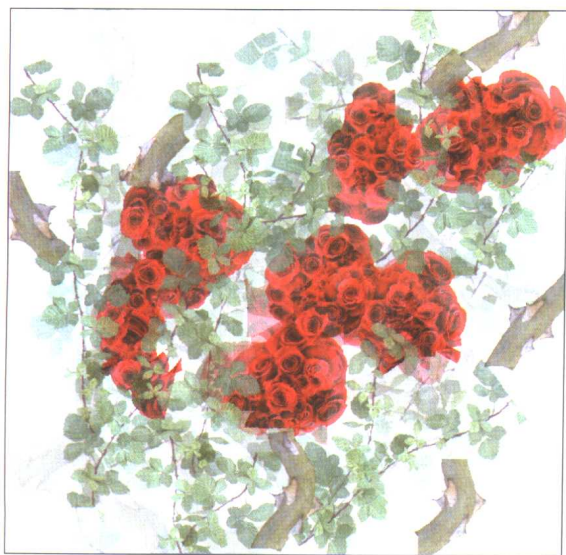

图1.21 Painter 6带有各种Brush Looks（画刷外观），如本图中的玫瑰和荆棘。可使用Pattern Pen、Masked画刷在画布上画出图案。图案元素可伸展、扭曲并转化为与画刷笔划相适应

图1.29 可以使用Poser软件来创建用于人体写生的基本模型。这一图像结合了使用Painter的Sharp Pencil画刷变种的临摹、使用Chalk画刷变种制作的阴影和使用Soft Cloner画刷变种制作的喷漆

图1.20 请使用Painter的Image Portfolio（图像公文包）来保存还想再次使用的图像。可将某一元素作为图层拖动到图像中并加以定位和组合。然后对整个组合添加投射阴影

图1.30 在这一杂志封面细节中，Rhoda Grossman利用Poser软件把一位妇女的形体与相扑运动员相结合，从而产生了可在Painter中克隆和处理的模特

通过对某些新的Image Hose功能以及定制的喷嘴的试验，Rhoda Grossman为此图像增加了扭曲。她使用了新的Shatter和Hair Spray画刷变种

在一位密友的不寻常的自画像中，Rhoda Grossman扫描了一张在镶牙过程中拍摄的照片，对其使用了几种Painter技术和滤镜。此外还使用了Dynamic Kaleidoscope和Liquid Metal Layers 动态图层技术

第2章 画刷效果

以下两页图演示了Painter的某些Natural Media画刷以及没有传统等价物的画刷功能。

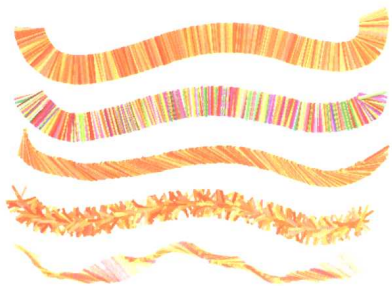

图2.15 对Piano Keys画刷进行的试验显示出颜色的变化、笔点角度的变化、笔点角度的随机变化以及表达为源图像亮度的函数

图2.32 用新的Gloopy画刷写出的Chocolate效果

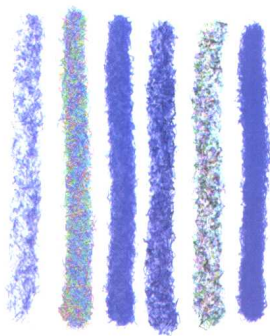
图2.35 将素描作为模板在湿图层上用Water Color画刷作画

Painter的新的Impasto画刷依赖于特殊的深度层。这幅Impasto绘画显示了深度层有效时（上图）和无效时（下图）的情况

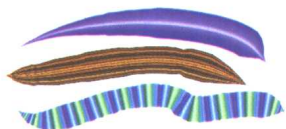
图2.36 画完时，删除干图层

利用Hue, Saturation和（或）Value画改变画刷纤维中的颜色

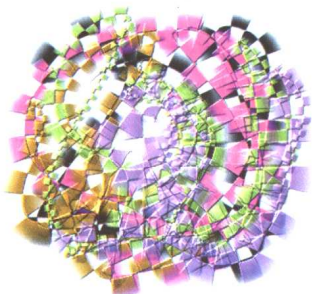
可以利用图案直接作画，也可以将图案作为不透明度的输入用所选的颜色来作画

用连续的渐变作画或是用渐变重复作画，以便形成条状外观

Pattern Pen可在有或是没有图案蒙板的情况下作画

利用棋盘图案作为不透明度的源的Impasto Pattern Pen画刷。压力决定了尺寸

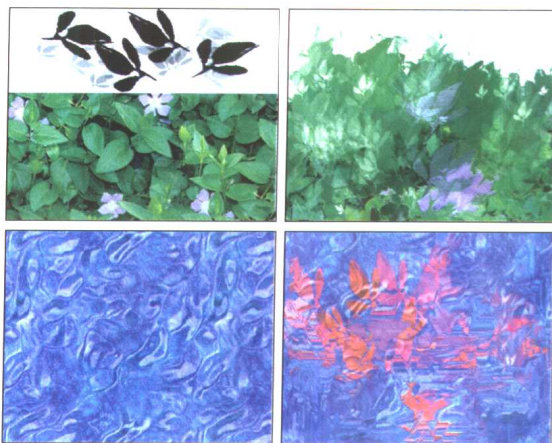

图2.38 根据一种捕获的笔点创建出Leafy画刷，然后将其改变为沾污画刷以及用于改变色调的画刷

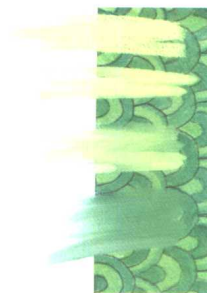
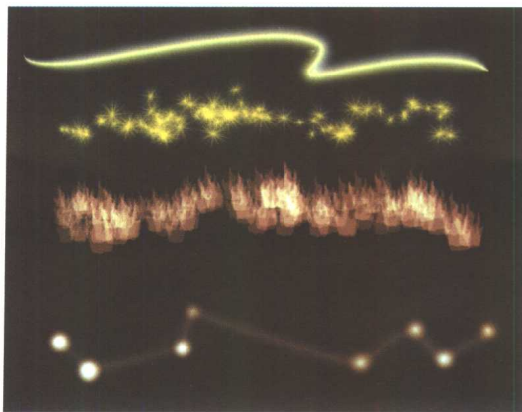

图2.37 Oil Pastel画刷通过增加Bleed并减少Resaturation设置已被改造成了一种涂抹画刷

许多F/X画刷在黑色背景上看起来特别好。这里显示的是（从上到下）Neon Pen、Fairy Dust、Fire和Glow画出的笔划（当Continuous Time Deposition（连续时间沉淀）为活动时）

第3章 学习“克隆”

本章克隆练习项目的范围从一系列海螺贝壳图到拍摄自Vincent Van Gogh（梵高）的邻居家的照片处理。

图3.8 将这幅扫描得到的海螺图再创造为不同风格的绘画

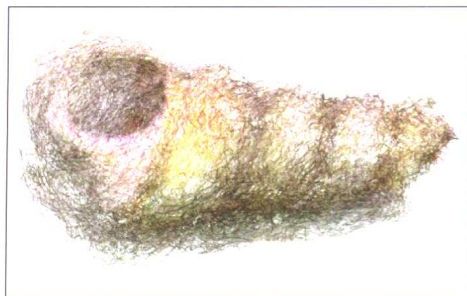

图3.9 Fiber（纤维）克隆

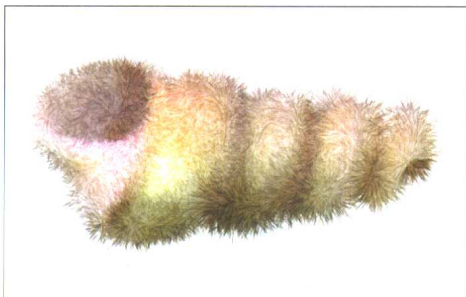

图3.10 Furry（毛皮）克隆

图3.11 Splattery Clone spray效果

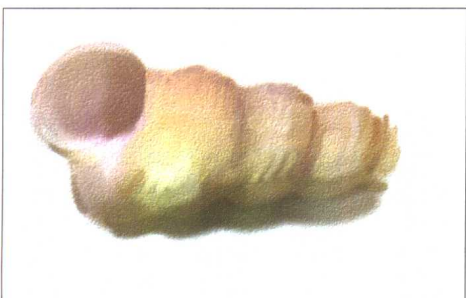

图3.13 Melt（熔解）克隆

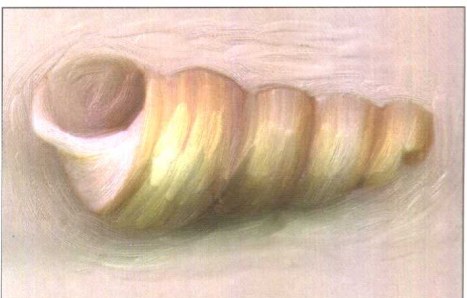

图3.14 光滑表面上的Oil Brush克隆

图3.15 画布上的Oil Brush克隆

图3.42 Felt Pen（感觉笔）克隆

图3.25 利用多点克隆，以不同尺寸、角度和位置重复图像的一部分

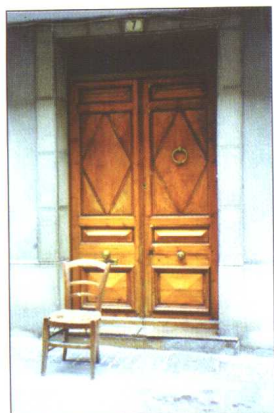

图3.29

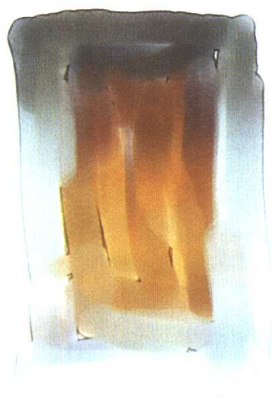

图3.32

图 3.37

通过把默认的Water Color画刷改变为克隆工具，可把一幅门的照片转化为水彩画

图3.26
在椅子上的向日葵花的照片是使用Van Gogh Cloner的绘画的源图像

图3.28

第4章 纸张纹理

可以采用很多方法来制作纸张其并将纹理施加到图像中，施加方法既可以是使用画刷笔划，也可以是利用Add Surface Texture（增加纸张纹理）命令。

图4.5 纸张纹理可以非常明显，正如在本图所看到的圆形纹理一样

图4.32 把根据犀牛皮创建的纸张纹理画到这幅水牛图像中

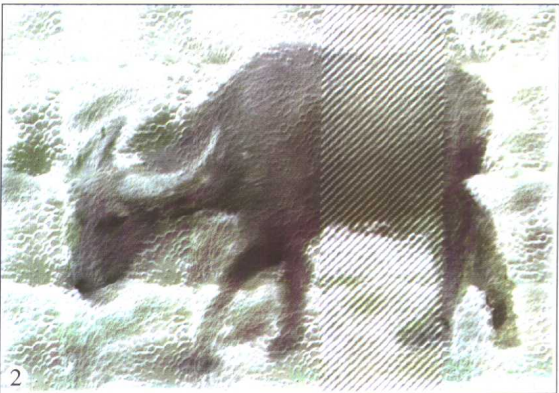

图4.36 用不同的纹理强调图像的一个区域

图4.43 Bulge画刷在处理纸张纹理时很好用。在这种情况下，重复的文本图案被用作纸张纹理

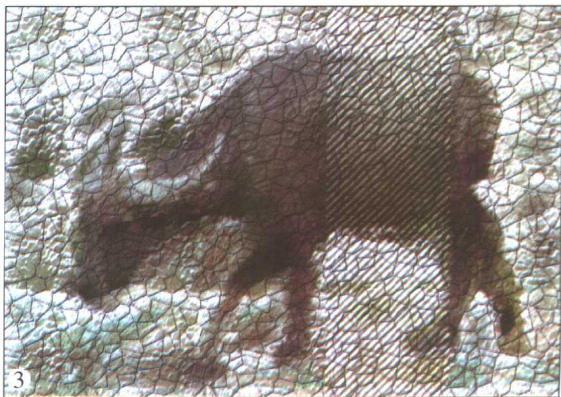

图4.37 作为最后对水牛的修饰，增加了作为总体效果的第三种纹理，以使图像成为一体

图4.24 通过使用Make Paper Texture命令并不断地修改来创建纸张纹理。将有纹理的图像分层可以在一个主题上创建出不可思议的纹理变化

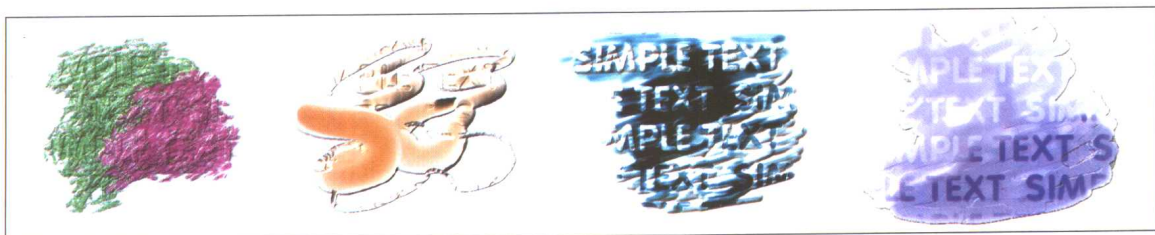

图4.41 如果将文本作为纸张纹理，你会发现可以无数的方式处理这些纹理

图4.45 拍摄一幅照片然后用第4章中展示的技术将其创建为一种风格化的版本

第5章 图案

Painter使创建图案变得容易，而第5章向读者讲述了如何创建并使用图案。读者可从中学习各种新奇的图案制作技术。

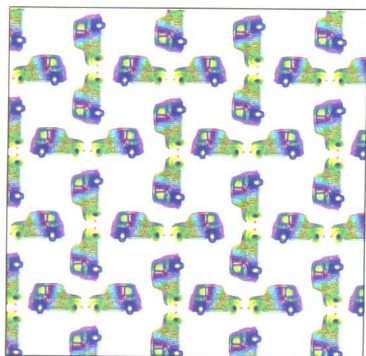

图5.20

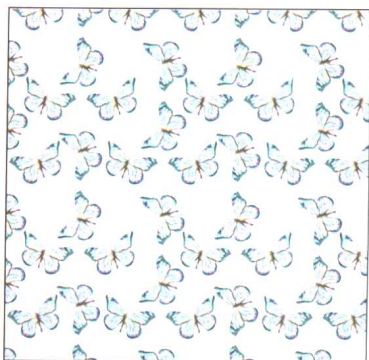

图5.21

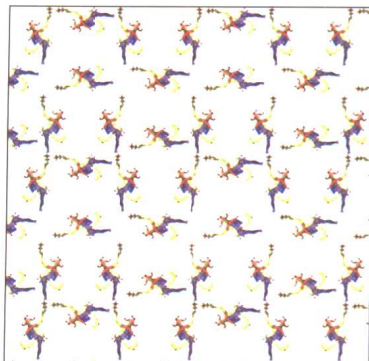

图5.22

将所要使用的元素排列成复杂的双向图案。根据花样的形状和角度，图案看起来会完全不同。这三个例子利用了同样的图案安排，但是观察者要有相当的见地才能找出图案中的重复单元

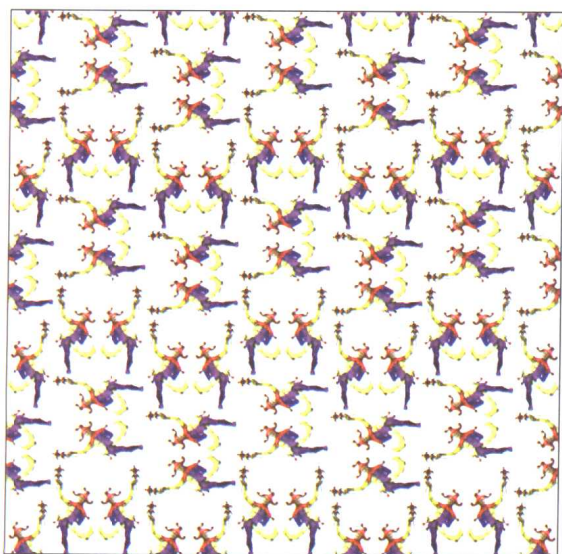

图5.23 虽然使用同样的图案重复系统，但通过改变对象之间的间距可创建出不同的外观。在本图中，小丑靠得更近一些。两个相邻花样的双向重复更为明显

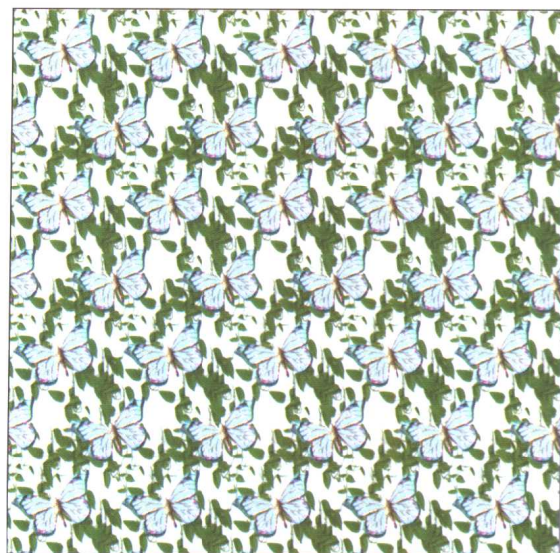

图5.28 在Painter中通过在花样之下喷射图像可创建出复杂的链接重复。Painter中的可折行的图案文件（Pattern File）使得这一任务变得简单

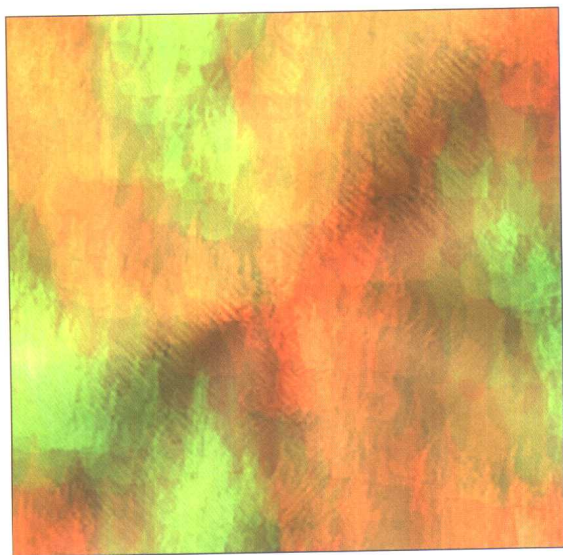

图5.30 将简单的渐变制作成无缝的。通过使用Painter的图案文件（Pattern File），增加画刷笔划可将渐变改变为无缝且有趣的重复单元。重复瓦块并不明显地定义对象；这是一种依赖于颜色和位置的无一定方向的绘画

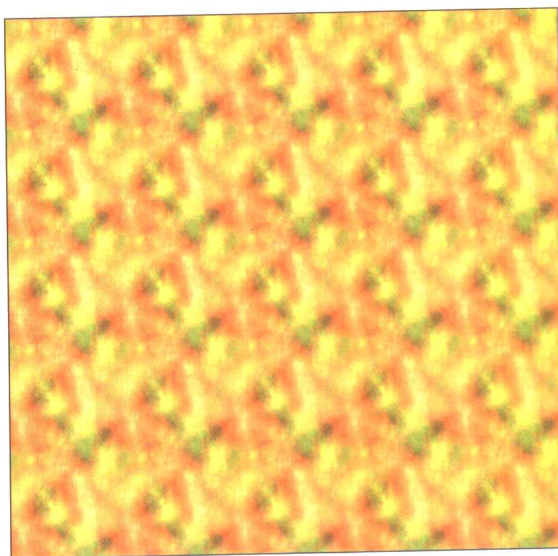

图5.31 将重复单元在整个平面上平铺而不显示缝隙。这类图案在其他图形应用程序中是难以制作出来的，但是用Painter制作却毫不费力

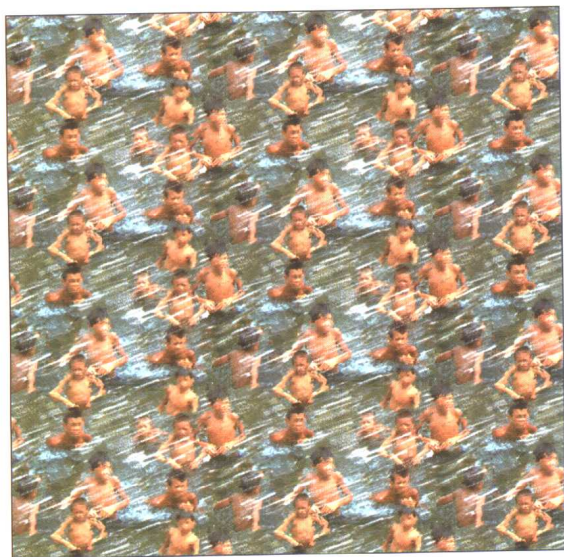

图5.40 这些男孩开始时是由Ed Scott在中国拍摄的照片。将图像克隆成Pencil素描，然后将图像定义为图案文件，因而可以越过图像缝进行克隆，以便制作出无缝的照片图案

图5.46 这个无缝的图案通过利用施加了Twirl效果的圆形渐变面找到了“自然的”重复。通过翻转组成重复的四个元素而制成无缝的，这与铺在厨房地板上的重复方法是一样的

创建无缝的Painter图案的三个步骤:

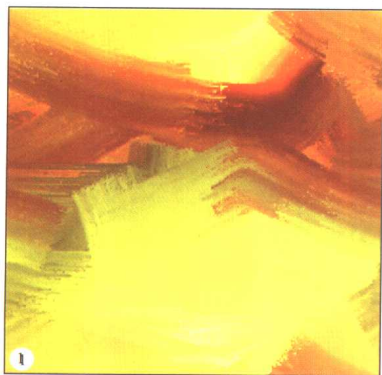

图5.34 利用干画刷在原来的瓦块上创建图案的背景

图5.35 在下一个瓦块的图案背景上
喷上Image Hose的森林

图5.36 在图案文件中工作以创建无缝的瓦块。在作画时，图案文件（Pattern File）把画刷笔划折行，这样就允许滚动边界以便执行Photoshop中称为“Offset With Wrap Around”的功能

图5.49 为了创建本图中的圆形渐变的每种变化，可取一种元素并加以改变。图案的可能性几乎是无限的。这些元素虽然不同，但却相互关联并可以协调地用于同一构图中

图5.54 这件和服使用了图5.49中显示的图案元素。利用Fill With Pattern命令可把图案的矩形区域施加于和服的轮廓上

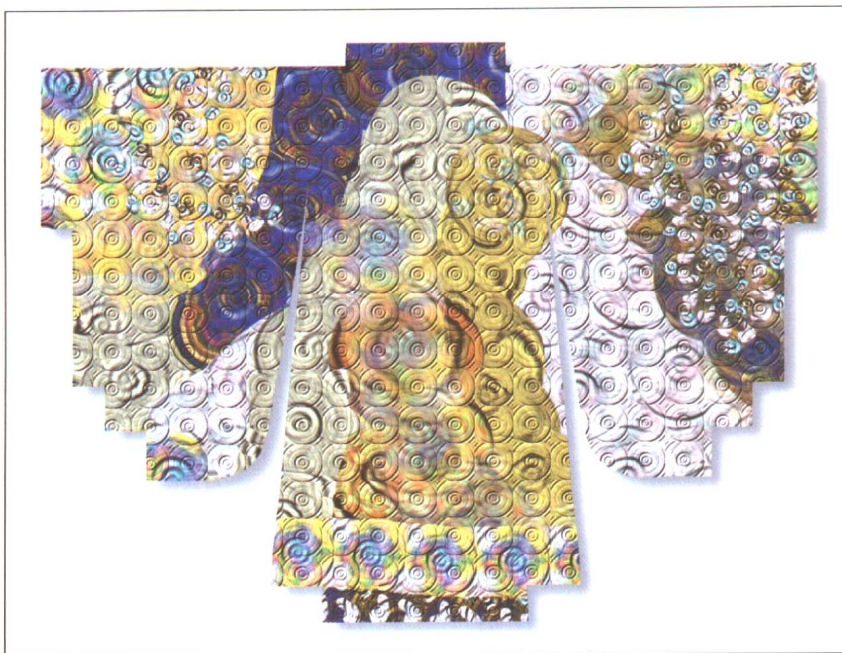

图5.55 利用Pattern Pen和Pattern Pen的Masked画刷可把来自于图5.49中的图案元素画到和服上。获得的结果是更有成果的美术和服。用Add Surface Texture效果施加圆形花样纸张纹理可以使构图更为协调统一

第6章 拼图

第6章的拼图练习项目，将扫描得来的对象和照片以多种多彩的方式结合在一起。

图6.6 利用扫描来的手的图像可制作拼图。施加不同的构图方法以便改变图层的结合方式

图6.7

图6.8

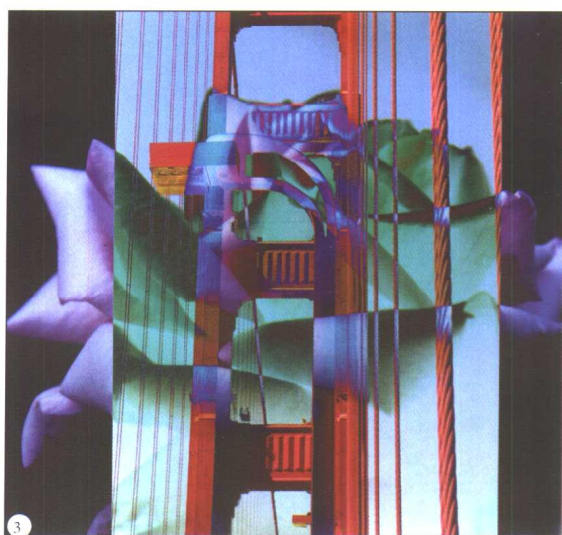

图6.9 利用构图方法将两幅看起来没有什么关系的照片结合在一起。金门大桥（图6.7）与盛开的玫瑰（图6.8）结合起来，利用Difference方法创建出图6.9所示的Art Deco风格的设计图像

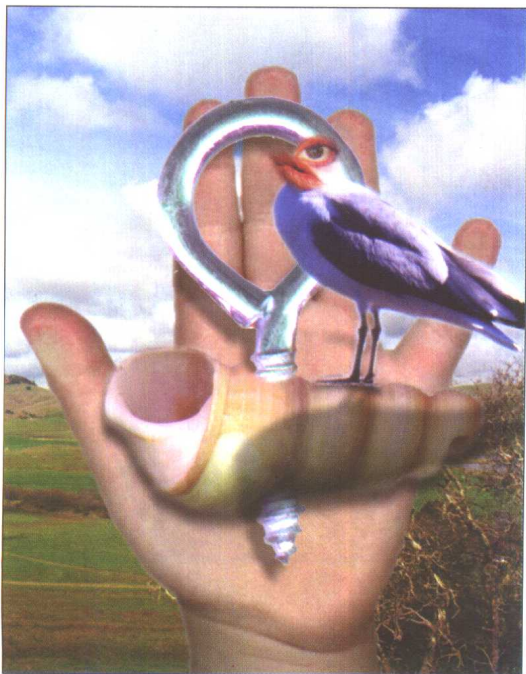

图6.18 根据扫描的图像和照片的拼图创建出的一幅招贴画（如本图，或许这是为环境保护所创作的）