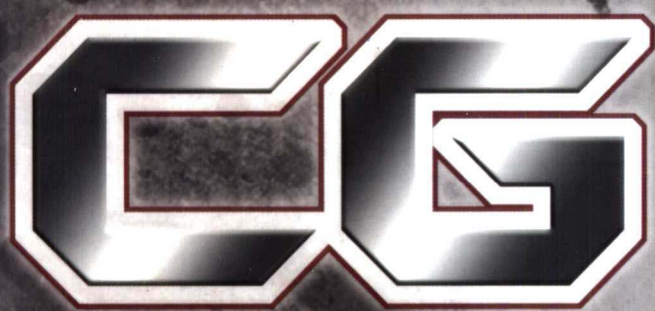

先锋

数字插画实例教程

国 画

Digital Illustration Tutorial Series

主 编 / 翁子扬 主 笔 / 王 波 徐承子

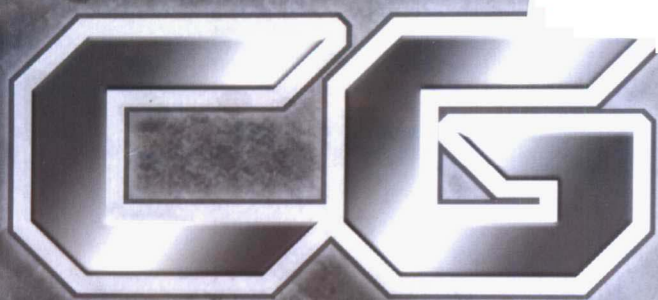
WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

DANMO
丹墨数字艺术

Computer

P

先锋

数字插画实例教程

国 画

Digital Illustration Tutorial Series

主 编 / 翁子扬

主 笔 / 王 波

徐承子

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

数字插画实例教程.国画/翁子扬主编;王波,徐承子主笔.
—武汉:武汉大学出版社,2006.5
(CG 先锋)
ISBN 7-307-05015-3

I.数...II.①翁...②王...III.商业—插图—计算机辅助设计
IV.J218.5-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 039478 号

责任编辑:庞玉华

装帧设计:徐承子

版式设计:汤玲

出版发行:武汉大学出版社 (420072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:889×1194 1/16

印张:8.25

字数:213千字

版次:2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷

ISBN 7-307-05015-3/J·75

定价:38.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

序

CG (Computer Graphic) 技术发展至今,已经给人类的艺术创作带来前所未有的冲击和影响,几乎到了无所不在的地步:模拟传统绘画,创作纯CG作品,制作电子游戏,创建虚拟现实世界……CG技术已经深入我们的生活,如同我们呼吸的空气。CG技术是一把神奇的斧,可以凿刻出我们想像到的任何世界。在CG的世界中,可以幻想自己是创世的神,恣意宣泄我们的才华,成就光荣的梦想和荣耀的任务。

CG创作和传统艺术创作相比更为方便和节约,不需要昂贵的画材,不需要繁复的程序,不需要漫长的等待。软硬件的相互支持构成了CG技术的核心,适用于个人的数位压力板等都使得CG创作变得更为得心应手。CG技术的介入使得艺术创作的门槛变低,更多喜爱艺术的人加入了这个行列,作品类型和风格也因此极大地丰富起来,但是作品的质量并没有因此而降低,反而出现了前所未有的繁荣,这是一个令人为之振奋的景象。有时候恰恰是那些没有接受过传统艺术教育的人,他们不受学院教育思想的限制,能带给我们新奇独特的享受。CG创作让个人或者团队的创作速度都得到了提高,特别是团队的合作效率,比过去有了极大的提高,这样人们的重心可以从技术上转到内容和创作上,让我们看到更多内涵深远的创作作品。同人类历史上任何一次技术的进步一样,CG技术又一次解放了人类的思想,扩展了人类实践和认知的范围。CG技术给我们提供了无数的可能性,它总能给我们带来无数的惊喜,还有众多美好的经历,让我们永远铭记……CG技术一旦被人类创造性思维的火花点燃,便能爆发出无穷的威力,产生震撼的效果。

技术需要传承和发扬,艺术需要继承和创新,CG创作也是一样。新的技术不断更新,而且更新的速度不断加快,仿佛一棵树在春雨滋润后茁壮地成长,蔓生出许多分支;而我们不会在技术更迭的潮流中迷失,皆因传统的或者经典的艺术理念并不会因为技术的更迭而改变,毕竟那是人类共同努力探索和实践的沉淀,惟有渗透这些内在的精华才是把握创作的关键。不言而喻,先进的技术并不能替代经典的艺术内涵,但是创新的思维需要通过技术的手段来实现。技术的进步可以不断打破束缚我们的枷锁,但是向往自由的心却没有人可以给我们,惟有自己不断创造发挥,才可以最终展翅翱翔在CG的王国之中!

CG技术的成功已经万众瞩目,这使得我们可以深信CG创作的明天将会更加美好。在此,有限的词藻已难以描述这明媚的未来,不如翘首以望CG技术将如何扩展人类思维的极限,引领我们笑傲于世界之巅!

Wacom 中国公司总裁

林强

2006年5月8日

目 录

CONTENTS

序	
CG 妙笔运丹青	1
1 软件介绍	4
1.1 Painter8	4
1.2 Photoshop	9
1.3 Illustrator 介绍	14
1.4 Bristle Studio	17
2 《垂眉》绘画教程	20
3 《科里纳》绘画教程	30
4 《龙骑士》绘画教程	34
5 《牡丹》绘画教程	40
6 《竹林君子》绘画教程	47
7 《伏案女子》绘画教程	54
8 《双狗》绘画教程	60
9 《双鹤》绘画教程	71
10 《幽绿》绘制教程	84
11 《虎》绘画教程	101
12 《白莲无言》绘制教程	109
附录	122
参考书目	125

CG 妙笔运丹青

水墨的巡礼

国画又称“水墨画”，以毛笔、水墨、宣纸为特殊材料，独特的透视理论，大胆而自由地打破时空限制，具有高度的概括力与想像力，并以鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法，在世界美术领域内自成体系。它不单纯拘泥于外表形似，更强调神似，即所谓的“意境”。它根植于民族文化土壤之中，是中国文化的重要组成部分。国画艺术在世界上独树一帜，形成了独具中国意味的绘画语言体系，在东方乃至世界艺术中都具有重要的地位与影响。

绘画艺术在中国有着悠久的历史，经过了数千年的不断丰富、革新和发展。

中国绘画的历史最早可追溯到原始社会新石器时代的彩陶纹饰和岩画，那时古人的绘画技巧虽幼稚，但已掌握了初步的造型能力，成为表达先民的信仰、愿望以及美化装饰生活的重要方式之一。

古籍中有明确记载的绘画可以追溯到先秦时期，如周代宫、明堂、庙祠中的历史人物画像，战国漆器、青铜器纹饰图案，楚国出土的帛画等，都达到了较高的水平。

在中国历史上最早实行中央集权制的秦朝，丝绸之路为中外艺术交流和沟通提供了条件，绘画艺术随之空前发展与繁荣。汉代盛行厚葬之风，其墓室壁画、画像砖、画像石以及随葬帛画，画风往往气魄宏大，笔势流动，既有粗犷豪放型的，又有细密瑰丽型的，内容丰富博杂，形式多姿多彩。

魏晋南北朝时期，绘画取得了较大的发展。佛教美术勃然兴起，新疆克孜尔石窟、甘肃麦积山石窟、敦煌莫高窟等处留下的大量文化瑰宝证明，当时的艺术造诣极高。这个时期还开始涌现出一批有文化教养的上流社会知名画家，如顾恺之等。由于当时玄学盛行，文人崇尚飘逸通脱，画史、画论等著作开始出现，山水画、花鸟画开始萌芽。这个时期的绘画注重精神状态的刻画及气质的表现，以文学为题材的绘画日趋流行。

隋唐时期，稳定的社会和繁荣的经济为对外交流提供了条件，也给绘画艺术带来了新的机遇。佛教壁画中西域画风的人物画仍在流行，但吴道子、周昉等人的作品开始具有鲜明的中原画风，民族风格日益成熟。而展子虔、李思训、王维、张缙等人的杰出成就，使山水画、花鸟画从人物画中独立出来，形成工整富丽的特色，取得了较高的艺术成就。

五代两宋之后，中国绘画艺术进一步成熟，步入了鼎盛时期。朝

《罗汉图》 金廷标
立轴纸本设色
纵 99.7 厘米 横 53.4 厘米
北京故宫博物院藏

《净名居士像》(部分) 罗聘
立轴纸本墨笔 淡设色
纵 84.9 厘米横 35.5 厘米
(日)澄怀堂文库藏

廷设置画院, 宫廷绘画盛极一时; 文人学士亦把绘画视做雅事, 并提出了鲜明的审美标准, 这一时期画家辈出, 佳作纷呈, 并在理论上和创作上形成了独立的体系, 绘画艺术在内容、形式、技法上都出现了丰富精彩、百家争鸣的繁荣局面。

及至元、明、清时期, 文人画获得了突出的发展。在题材上, 山水画、花鸟画占据了绝对的地位。强调抒发主观情绪, “不求形似”、“无求于世”的文人画, 不趋附大众审美要求, 借绘画以示高雅, 表现闲情逸趣, 倡导“师造化”、“法心源”, 强调人品与画品的统一, 并且注重将笔墨情趣与诗、书、印有机地融为一体, 形成了独特的绘画样式, 涌现了众多的杰出画家、画派以及无数的优秀作品。

近代以来, 中国绘画仍在借鉴外来文化的基础上不断发展。从海上画派和岭南画派的繁荣到吴昌硕、齐白石、徐悲鸿、林凤眠等画家的出现, 经历了上千年历史的中国绘画艺术, 其发展的源动力正在于始终保持着不断革新进步的趋势; 同时, 中国画独特的表现技巧与手段, 也日益为世界现代艺术所借鉴和吸收。

作为中华儿女, 理应学会欣赏国画。欣赏国画, 最值得关注的是书画作品内容的本身, 它包括时代风格与个人风格两个方面。这两者反映到作品上来, 即指用笔用墨的艺术水准、结体构图的技巧和画面的内容。

所谓的时代风格包括两个方面的内容: 一是某个时代的政治、经济、文化和风俗等在书画创作中所留下的特征及痕迹, 这其中包括了每个时代的风土人情、穿着打扮、建筑样式和审美倾向; 二是指在同一时代中, 各个特殊形式的书体或画风, 都有它的来源和基础, 即通过其师承渊源与彼此间的影响等所产生的某些相通之处。

所谓的个人风格是指每位书画家由于各人的思想观点和性格修养不同, 师承关系和审美观的不同, 以及使用工具与运笔用墨习惯的不同, 反映在作品上也就形成了自己的风格。如有的工笔, 有的写意; 有的淡彩, 有的浓重。

不管是时代风格, 还是个人风格, 最关键的还在于笔墨。将时代风格与个人风格反映出来的是作者的笔墨运转。“画中三昧, 舍笔墨无由参悟”(黄宾虹语)。此为笔墨中国画的核心与关键。笔墨有三, 即笔法、墨法和结体构图, 其中以笔法最为主要。笔法包括了用墨, 墨法之妙, 全从笔出, 墨法尤以笔法为先。

国画的时代风格是通过个人风格反映出来的, 没有个人风格就无所谓时代风格, 而笔法墨法相对于时代风格和个人风格显得更为重要。历代国画大师们不断练习钻研, 山水人物花鸟大千世界无所不包, 雄健苍莽, 委婉娴美, 百花齐放, 呈现出一幅生机勃勃、大气磅礴的历史长河的画卷。在这些笔法的大小、浓淡、干湿之中, 一代代画家不断追求国画的最高境界, 那就是超然物外、天然自成、点石成金的神乎其技。

CG 妙笔运丹青

进入当代社会, 随着时代的发展和技术的进步, 国画又一次面临着新的变革。CG (Computer Graphics) 技术的介入, 它试图使中国传统国画在“0”和“1”之间续写辉煌, 正如国画最原始的颜色“黑”和“白”。

从传统意义上讲, 以写意抒情为主的中国画贵在笔墨情趣, 以宣纸、毛笔、砚台和墨这些最原始、最自然的工具来表现大自然, 通过巧妙地拿捏力度和角度, 控制运笔的速度和气势, 尝试着在灵动的水墨中创造写意的境界, 表达作者的思想。

但是, CG 技术的出现和成熟给国画创作提供了新的舞台。现在数位板的技术已经可以达到模仿毛笔书写的感压级别; 辅助电脑软件捕捉可以制造出与传统水墨笔刷一样的效果。这样, 电脑既可以描摹精细逼真的花鸟人物, 又可以营造朦胧悠远的山水奇境, 不能不说是国画创作的一种全新的延伸。

CG 作画不仅具有与笔墨创作同样的真实感, 其神奇之处更在于它可以借助软件变换出近乎无限种的效果, 而我们要做的, 只是在这么多种效果中选择一个最佳的进行展示。以往这样的尝试过程也许要浪费很多张宣纸, 但现在我们只需轻轻转动手中的压力笔即可。如此的创作方式和传统国画绘制完全不一样, 大大扩展了艺术品的表现力和感染力, 使国画视觉艺术的内涵和创作生命力更有张力地显示出来。

三娘子图
康涛
立轴绢本没色尺寸不详
首都博物馆藏

群仙集祝图
汪承霈
卷纸本设色 纵 27 厘米横 235.1 厘米
中国台北故宫博物院藏

但是,艺术的本质总是相同的,不同的时代中只是形式不同而已。国画与其说是一种绘画技法,不如说是一种“写意”的民族精神,创作者最可贵的便是胸中意境所在。无论采用何种工具或方法,都是为了将这种“意境”表达出来。作为一种工具,电脑无疑成为了纸笔的延伸;而作为一种技术,CG 延伸的却是国画的艺术表达。对艺术的认识因人而异,但是对美的追求却异曲同工。现代技术的发展不断改进着艺术创作的手段,对艺术本身的不懈追求又不断促使我们去寻找更好的表达方式。

CG 技术给国画带来的,已经不仅仅是从纸笔到屏幕的简单跨越,而是一种更多元、更宽容的选择和表现。软件里,软硬适度的笔锋同样可以展现出现代艺术家的绘画技巧;屏幕画板上,逼真的显示效果给了观看者同等的艺术享受。事实证明,CG 国画作品不仅同样可以做得与传统绘画一样传神逼真,而且在传播和推广等方面带来了更快、更便捷的革新,使得更多的人可以共同分享艺术的魅力。CG 的神奇由此可见一斑。

博物馆里的千古名作,笔墨间的悠远意境让我们感叹,艺术家高超的绘画技巧也令我们折服;屏幕上勾勒的线条,细腻的手感让我们享受着创作的快乐,先进的工具更为我们的艺术生活开创了一片意韵悠长的新天地。

在信息爆炸、技术飞速发展的今天,传统的国画作为一种艺术瑰宝被全世界所欣赏。作为中华子孙,我们在为祖先的杰作感到骄傲的同时,更应该打开思路,用更好的方法将这种艺术遗产传承下去。现在,面对 CG 技术带来的历史性机遇和未来发展的无限可能,我们要做的就是拓展观念,借用最便捷、最优质的技术工具,使我们千年的文化焕发出新的光彩和永久的艺术生命力!

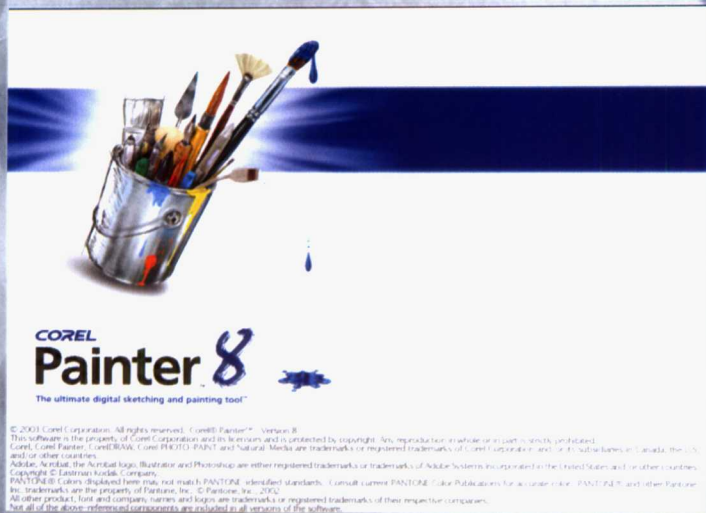

图 1.1.01

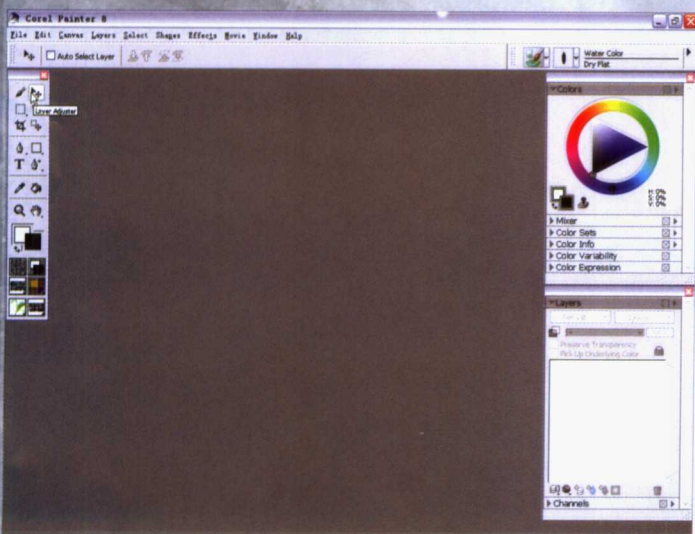

图 1.1.02

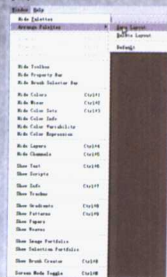

图 1.1.03

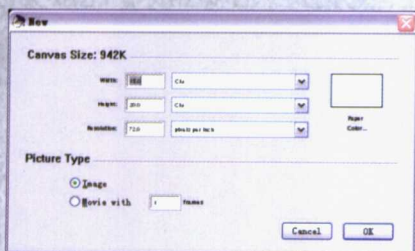

图 1.1.04

图 1.1.05

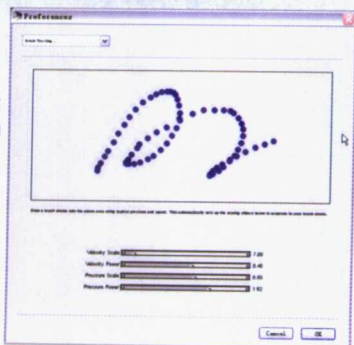

图 1.1.06

1 软件介绍

CG创作的第一步是要配置好一台速度快、使用方便的电脑,然后就是熟悉一些常用的CG软件,如Photoshop、Painter、Illustrator等。每个专业的领域所使用的软件都不大相同,需要读者自行练习和熟悉其功能。当我们有了CG创作需要的硬件和软件支持的时候,就是我们大显身手的时候了!下面我们简单介绍一下相关软件的基本用法。

1.1 Painter 8

Corel Painter 是世界上最出色的仿自然绘画软件,目前最高版本为 Corel Painter 9,但主流的还是 Painter 8。Painter 8 提供了前所未有的丰富的笔刷和材质,让数字绘画的选择和创意更加无限可能。在 Painter 8 中,配合数位板的精细感压,你可以轻而易举地创作出真实的水彩画、素描、粉笔画、油画……软件对真实世界的模仿和描绘令人赞叹不已。

Painter 独创的 Paper (纸纹) 材质功能更是独树一帜。你可以在一张作品中局部运用不同的纸纹特效肌理来丰富视觉效果,这一点是传统媒介望尘莫及的。除了软件自带的笔刷和材质以外,Painter 还友好地允许用户自定义笔刷和材质,让创意的自由度更加广阔。总而言之,这是一款功能强大的软件,无论你有没有绘画基础,在这个数字绘画的海洋中遨游时,Painter 绝对是你的首选!下面对 Painter 8 进行介绍(Painter 9 和 Painter 8 差不多,只是增设了一些新的功能,从 Painter 8 转到 Painter 9 几乎没有什么问题,所以我们还是以介绍 Painter 8 为主)。

1. Painter 8 的界面

启动 Painter 8,会看到一个登录界面,界面左上角的颜料桶将会是你非常熟悉的图形(图 1.1.01)。Painter 8 默认的界面和 Photoshop 很像(图 1.1.02)。最上面的是文件区和属性区,左边是工具栏,右边是各种调板,主要用于调节颜色和操作图层。使用者可以根据自己的操作习惯重新调整操作面板位置,然后保存,这样,下次进入软件的时候就是方便你使用的界面了(图 1.1.03)。点击“File”>“New”或者按快捷键“Ctrl+N”新建一个文件,设置画面大小、背景颜色和分辨率,点击“OK”按钮即可开始画图了(图 1.1.04)。在每次使用 Painter 8 前,一般推荐先设定

“Brush Tracking”,即让软件知道你的个人作画习惯,如运笔的压力大小、速度和角度等,这样比较有利于后面的作画过程。选择“Edit”>“Preferences”>“Brush Tracking”(图 1.1.05),打开设置面板,用压感笔在数位板上画几笔,即出现你画的笔迹,也可以通过调节下面的选项来精细控制笔刷,然后按“OK”按钮即可按你刚才设置的笔刷属性进行绘画(图 1.1.06)。

2. 调色盘

Painter 8 除了有和 Photoshop 等其他图像处理软件通用的颜色拾取器和颜色库外(图 1.1.07),还可以像传统绘画那样调配颜色。Color Mixer(调色板)是 Painter 8 的一个创举,它使得电脑绘画更加接近于传统的手绘过程,你可以充分享受调色的乐趣(图 1.1.08)。调色板左边的笔刷图标可以在色板中选定颜色,涂在调色板中。用第三个吸管工具可以选择需要的颜色,然后切换到笔刷的图标就可以用调好的色彩上色了。如果对于当前调色板的颜色比较满意,可以保存,方便以后再次载入使用(图 1.1.09)。调色板最下面的尺寸滑杆可用于改变调色笔刷的大小,垃圾桶图标可用于清除调色板。

3. 笔刷

Painter 8 最强大的是笔刷。无论是笔刷还是变体的数量,都是空前庞大的。一共有 32 种笔刷(图 1.1.10),400 多种变体(图 1.1.11),包括压克力颜料、喷枪、调和笔刷、书法笔、粉彩、碳笔、复制笔刷、色铅笔、蜡笔、扭曲笔触、橡皮擦、毛毡笔、树胶水彩画颜料、后涂颜料、油画、调色刀、柔和的淡色彩、铅笔、笔、相片、海绵、Sumi-e 和水彩等新颖的笔书设计,足够应付绝大部分的画种了。笔刷图标旁边的窗口可以打开变体清单,其实任何笔刷的操作,在画面点击右键也可以快速打开变体清单(图 1.1.12)。

下面重点介绍笔刷中和国画有关的 Calligraphy(书法笔)、Sumi-e(水墨画笔)和 Water Color(水彩)画笔。Calligraphy 可以很好地模仿一些艺术手写笔触,特别适合于手写毛笔字,Dry Ink(干墨笔)就是其中的一个代表(图 1.1.13)。Sumi-e 是模仿中国传统国画的一类新增画笔(图 1.1.14)。Water Color(水彩)是真正意义上的水彩,和传统的水彩一样,没有遮盖能力,越画越深,而且水分的变化有很多种类,作用于单独的水彩图层(图 1.1.15)。

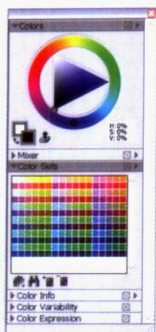

图 1.1.07

图 1.1.08

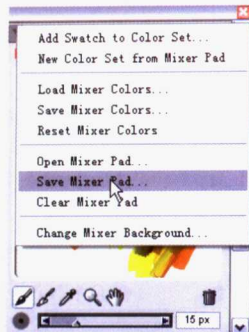

图 1.1.09

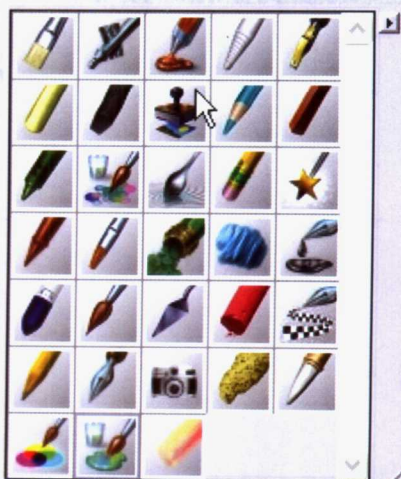

图 1.1.10

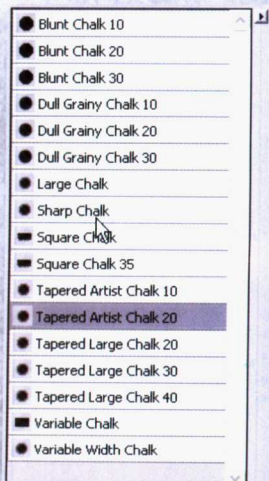

图 1.1.11

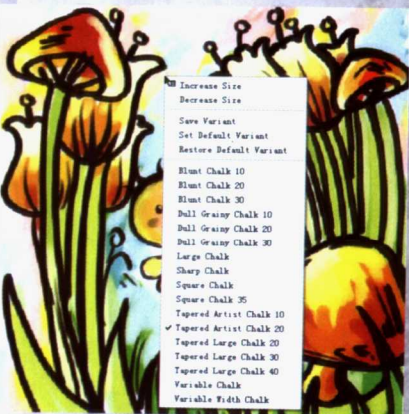

图 1.1.12

图 1.1.13

图 1.1.14

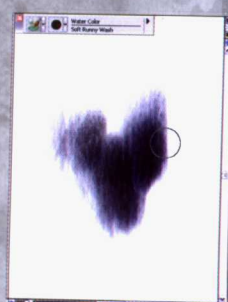

图 1.1.15

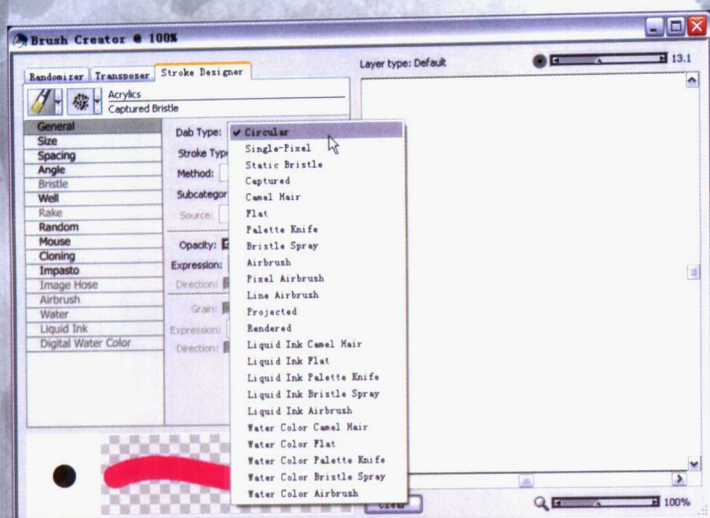

图 1.1.16

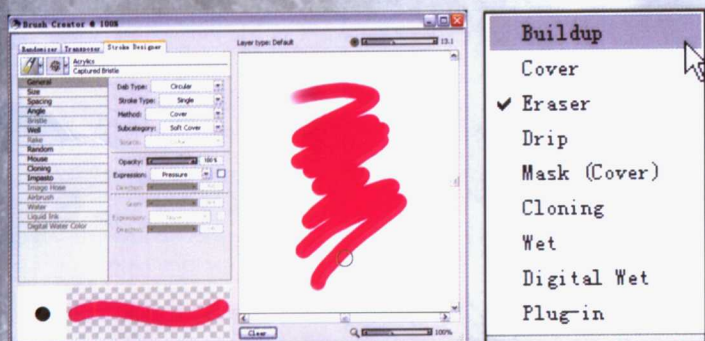

图 1.1.17

图 1.1.18

图 1.1.19

图 1.1.20

图 1.1.21

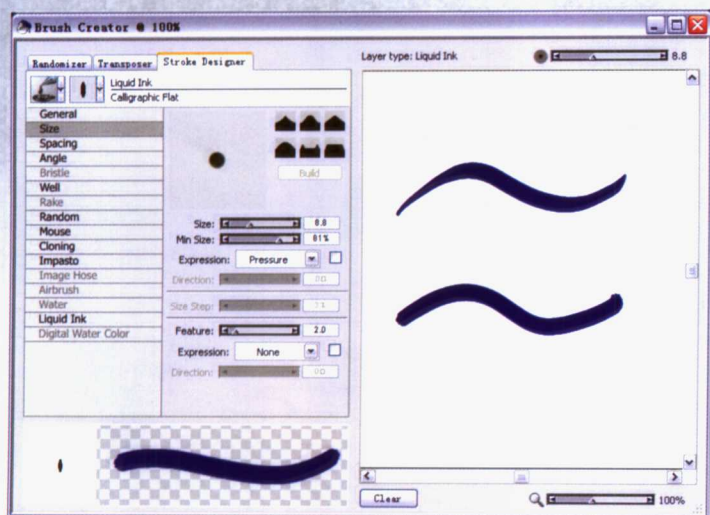

图 1.1.22

4. 笔刷变体

Painter 8 内置了 400 余种 Variant (变体)。初学者刚开始或许会觉得无从下手,但这 400 多种笔刷其实是有一定的规律可循的。这么多的笔刷都是通过一个笔刷控制器进行调节,里面有很多参数设置,从而形成了丰富多彩的真实笔刷,用户也可以自定义属于自己的笔刷。下面我们看一下变体中对笔刷性质影响较大的几个参数,借此帮助大家了解一些笔刷的属性和绘画效果。打开笔刷控制器的快捷键是“Ctrl+B”。

笔刷设置选项非常多,要全部掌握需要花费一些时间,下面我们简单介绍主要的几个选项。

在“General”选项中,可以设置笔刷最基本的属性,“Dab Type”下拉条提供了 21 种可供选择的笔刷属性,“Circular”是圆头画笔,画出来的笔刷就像圆头画笔一样;“Camel Hair”画出的就像驼毛笔;“Water Color”系列画出的就是水彩画的效果(图 1.1.16)。

选定笔刷的类别后(如选择圆头笔刷),在右边画板上可以看到笔刷的预览效果。如果想清空效果,可以选择画板左下角的“Clear”(图 1.1.17)。接下来选择笔刷间的作用方式“Method”。有 9 种作用方式(图 1.1.18)，“Build Up”作用时画笔透叠;“Cover”方式画笔间没有作用,就好像一个是透明的画笔,一个是很厚的覆盖性很强的画笔(图 1.1.19);“Erase”画笔起到橡皮擦的作用;“Cloning”画笔是克隆画笔,默认是以 Pattern 为参考图像,“Wet”效果就像水彩(图 1.1.20);“Digital Wet”是数码水彩,和水彩效果很相似;“Plug-in”是叠加效果(图 1.1.21)。

“Size”可以控制画笔的大小和软硬,拖动滑动条或者输入数字可以改变画笔大小,然后采用“Min Size”控制笔刷的软硬。Min Size 越小,上面示意的笔刷里面的小黑点就越小,笔刷越软;反之,笔刷画出的线条也硬一些(图 1.1.22)。

“Angle”控制笔刷的角度,这对不是圆头的笔刷特别有效。“Squeeze”控制笔刷的圆度,值越大,笔刷越接近圆头笔。不同的角度画出的线条也不同(图 1.1.23)。

“Water” 是专门针对水彩类笔刷的调整框，“Wetness” 是笔刷的湿度，“Dry Rate” 是干率，越大笔刷越干，画起来也不是很连贯。另外，下面还有个角度调整，可以调整风吹的方向，就是笔刷扩散的方向(图 1.1.24)。

下面重点介绍和国画有关的笔刷属性。

Bristle (鬃毛笔)：

Bristle 变体在毛笔墨刷类里面有很多类似的。特点是笔毛效果清晰，如果压感笔有倾斜度感应，在倾斜旋转压感笔的时候，笔毛会张开，很像传统的鬃毛笔效果(图 1.1.25)。

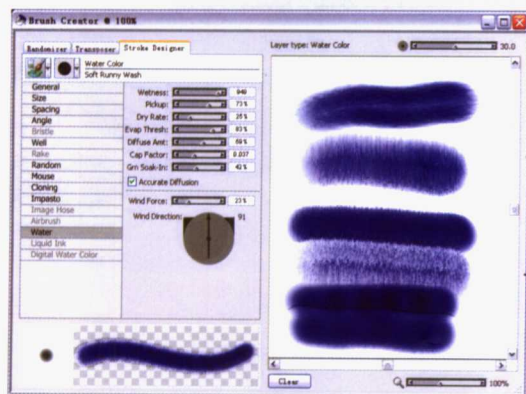

图 1.1.24

Camel (驼毛笔)：

Camel 的变体比起 Bristle 更加柔顺自然，在末端会有细微的毛笔笔触，笔画很柔和(图 1.1.26)。

Wet (湿性)：

为了模拟真实的湿笔刷，一般水墨效果采用的是低 Bleed 和高 Resaturation 的设定。Brush Loading (笔刷载色) 的复选框可以让每根笔毛都沾染上不同的色彩，画出的笔触可以有细微的色彩变化(图 1.1.27)。

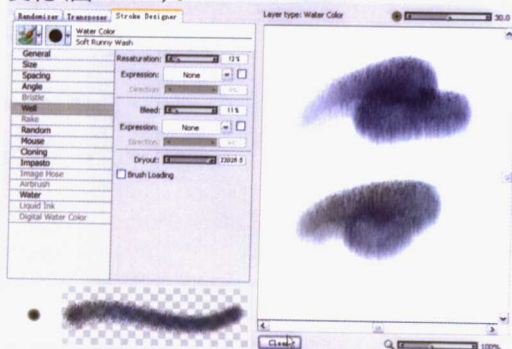

图 1.1.27

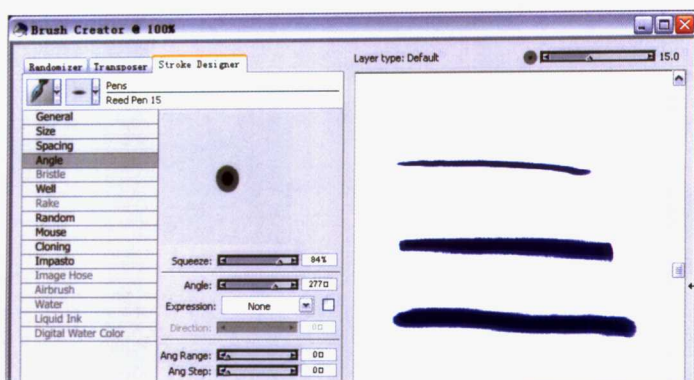

图 1.1.23

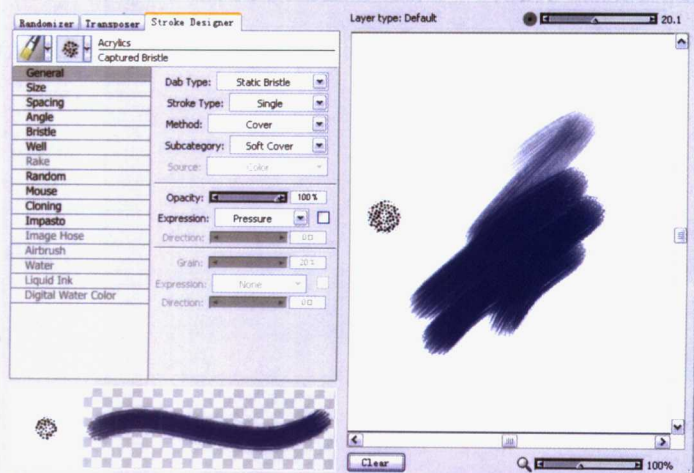

图 1.1.25

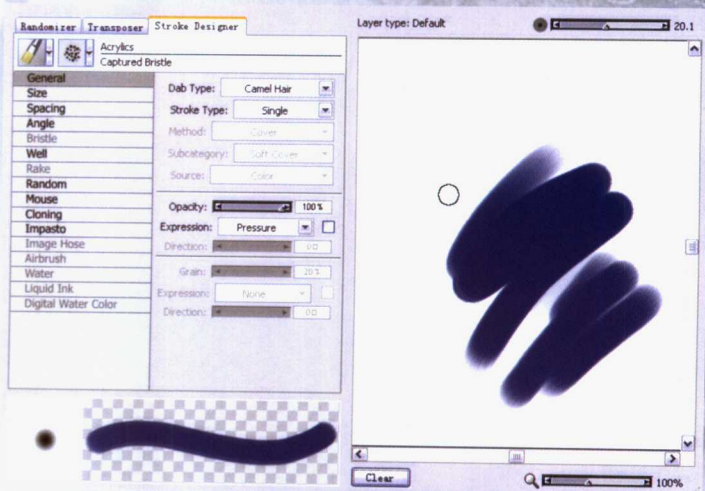

图 1.1.26

图 1.1.28

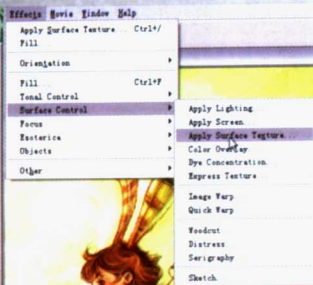

图 1.1.29

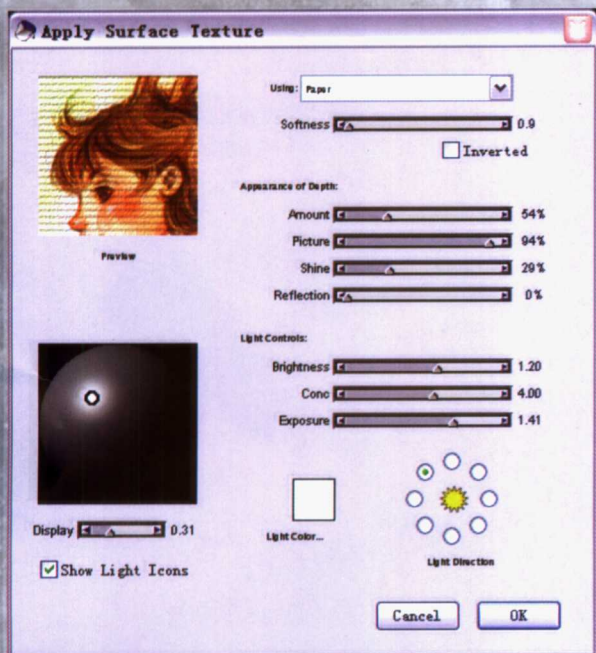

图 1.1.30

5. 纸纹应用

Painter 8 另一项神奇的功能是它可以模仿多种纸纹,如素描纸、水彩纸、油画布或木纹纸等,可以让你尝试到真实作画的乐趣。选择工具条的纸纹菜单(图 1.1.28),会出现纸纹选择框,或者通过“Window”>“Show Papers”也可以打开纸纹菜单。选择好一种纸纹后,新建的图层就会按照这个纸纹进行绘画。如果想对整幅图画应用纸纹,可以通过“Effects”>“Surface Controls”>“Apply Surface Texture”,打开应用纸纹对话框(图 1.1.29),参照预览框里的图像调整好选项后(图 1.1.30),点击“OK”按钮即可将纸纹应用到全图(图 1.1.31 和图 1.1.32)。怎么样,是不是很有纸上绘画的真实效果呢?有兴趣的读者还可以尝试各种纸纹。

下面我们通过具体的例子来进一步深入了解软件的功能及其操作。相信在应用的过程中,你会越发觉得这款软件非常好用!

图 1.1.31

图 1.1.32

1.2 Photoshop

Photoshop 是功能强大而且完备的图像处理软件,有着悠久的历史 and 庞大的用户群。其稳定性和无与伦比的出色表现让人佩服,无论是平面设计还是插画,出版排版还是网页设计中,都可以看到 Photoshop 的身影。如今的美术工作者几乎没有一个不会用一点 Photoshop 的,因此在这里没有必要详细地介绍,我们仅介绍主要的工具和菜单。

Photoshop CS2 是目前最新的版本,但是这本书使用的软件版本还是 Photoshop CS,两者功能大致一样,使用者不会感到不适应。毕竟软件只是个工具,画图还是要看构图技巧和创作内涵的。

Photoshop 的界面

打开 Photoshop 软件,会看到登录界面(图 1.2.01),然后是一个欢迎界面(图 1.2.02),点击左下角的选项可以取消每次启动 Photoshop 时显示该对话框。然后就是经典的 Photoshop 的基本界面(图 1.2.03),也是很多图像处理软件的基本界面。界面的最上面是菜单和属性条,左边是工具栏,右边是各种调板,中间的部分就是绘图区域(或称为工作区域)。

Photoshop 中工具栏的使用

Photoshop 工具箱里的工具和其快捷键如图 1.2.04、图 1.2.05 所示,熟练使用快捷键可以提高工作效率。用鼠标点击右下角有小三角形的工具可以展开隐藏的其余工具(图 1.2.06)。读者可以逐一尝试每个工具的使用效果。

图 1.2.01

图 1.2.02

图 1.2.03

图 1.2.04

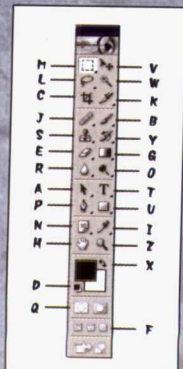

图 1.2.05

图 1.2.06

图 1.2.07

下面要重点介绍的是与 CG 国画有关的工具和菜单,与国画有关的画笔,以及可以创作出国画效果的滤镜——高斯模糊。

湿介质画笔

在左边的工具栏选择画笔工具(图 1.2.07),然后点击上面的属性栏右上角的三角形,会弹出一个画笔种类选择框,选“湿介质画笔”(图 1.2.06),然后选择笔刷库里面的一种湿介质笔刷(图 1.2.08 和图 1.2.09),就可以用手写板在屏幕上作画了。Photoshop 中可以模仿国画的效果,而且非常相似。让我们比较下面几种不同的湿画笔和它们所描绘出来的效果(图 1.2.10 至图 1.2.14)。怎么样,是不是可以以假乱真?请读者自己尝试其他的笔刷,一定会有意想不到的收获(图 1.2.15 和图 1.2.16)。

图 1.2.08

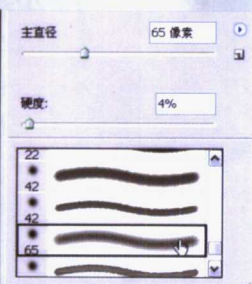

图 1.2.09

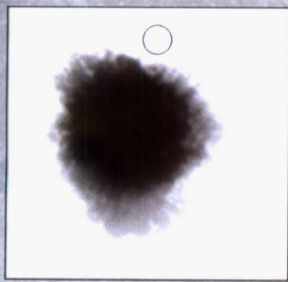

图 1.2.10

图 1.2.11

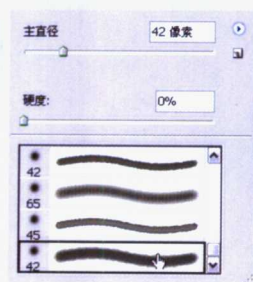

图 1.2.12

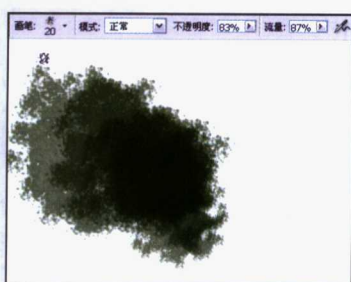

图 1.2.13

图 1.2.14

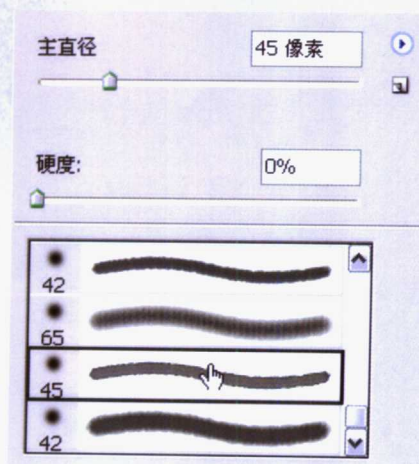

图 1.2.15

图 1.2.16

基本画笔

基本画笔也可以模仿水墨效果,但缺点是没有变化,须仔细运用。同样是在画笔种类选择中选取“基本画笔”(图 1.2.17),然后选择笔刷库里面边缘柔化的画笔(图 1.2.18),就可以作画了。这个画笔的用途是非常广的,因为它的边缘柔和,可以通过多次修改来达到最佳效果(图 1.2.19)。

画笔调板

画笔调板(图 1.2.20)可用于选择预设画笔和定制用户专用画笔。Photoshop 提供了各种预设画笔,可以满足广泛的用途。画笔调板有很多设置,通过改变这些设置可以形成种类丰富的画笔,帮助用户完成绘图。下面介绍与国画有关的设置元素,其他的设置读者可以在不断使用的过程中学习和实践。

改样本画笔的硬度

当使用预设画笔时,按“[”键可减小画笔宽度;按“]”键可增加宽度。硬度控制画笔硬度中心的大小,不能更改画笔动态形状。输入数字,或者使用滑块输入画笔直径的百分比值。对于实边圆、柔边圆和书法画笔,按“Shift+[”键可减小画笔硬度;按“Shift+]”键可增加画笔硬度。

改变画笔的动态形状

动态形状控制画笔笔迹的变化、大小抖动,控制指定描边中画笔笔迹大小的改变方式。控制栏里,“关”即不控制画笔笔迹的大小变化。“渐隐”按指定数量的步长在初始直径和最小直径之间渐隐画笔笔迹的大小。每个步长等于画笔笔尖的一个笔迹,该值的范围可以从1到9999。例如,输入10步长会产生以10为增量的渐隐。通过改变压感笔的压力、斜度、光笔拇指轮位置、旋转角度来改变钢笔的压力、斜度、旋转角度和笔迹大小,这个选项和压感笔关系最密切(图 1.2.20)。

最小直径指当启用“大小抖动”或“大小控制”时画笔笔迹可以缩放的最小百分比。可通过输入数字或使用滑块来输入画笔笔尖直径的百分比值。

●倾斜缩放比例指当“大小抖动”设置为“钢笔斜度”时,在旋转前应用于画笔高度的比例因子。输入数字,或者使用滑块输入画笔直径的百

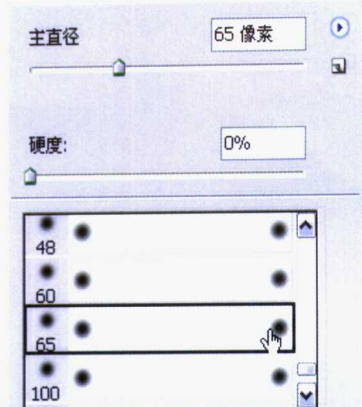

图 1.2.17

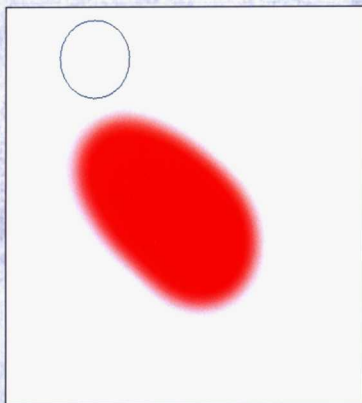

图 1.2.18

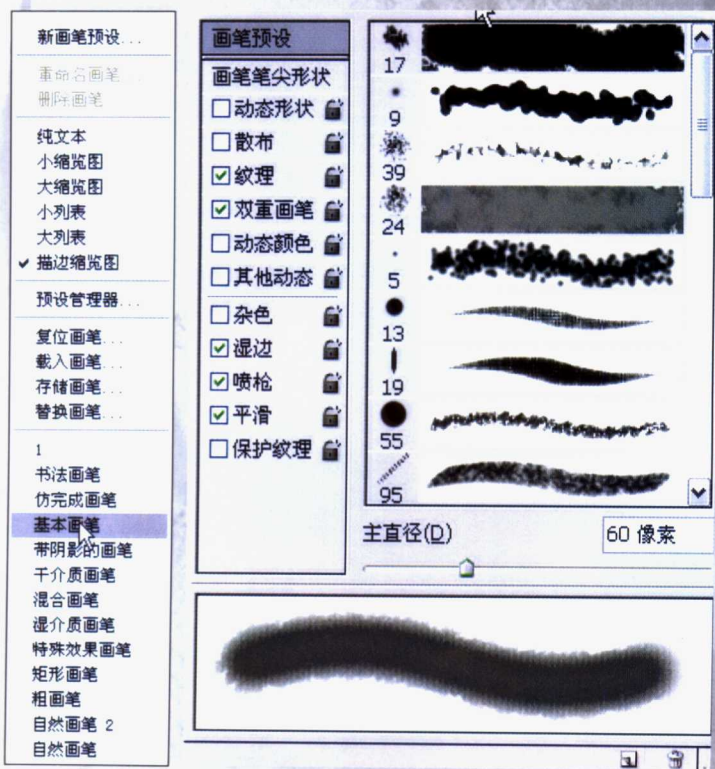

图 1.2.19

图 1.2.20

图 1.2.21

分比值。

●角度抖动和控制指描边中画笔笔迹角度的改变方式。要指定抖动的最大百分比，请输入一个是 360° 的百分比的值。要指定希望如何控制画笔笔迹的角度变化，请从“控制”弹出式菜单中选取一个选项。

●圆度抖动和控制指定画笔笔迹的圆度在描边中的改变方式。要指定抖动的最大百分比，请输入一个指明画笔长短轴之间的比率的百分比。要指定希望如何控制画笔笔迹的圆度，请从“控制”弹出式菜单中选取一个选项。

●最小圆度指定当“圆度抖动”或“圆度控制”启用时画笔笔迹的最小圆度。输入一个指明画笔长短轴之间比率的百分比。

其他设置

和国画绘制有关的其他选项还有纹理、湿边选项和双重画笔。纹理是利用图案使描边看起来像是在带纹理的画布上绘制的一样，比如可以将水彩或者宣纸的纹理加进去，右边可以看到有一个纸纹的选择，下面的选项是控制纸纹的缩放、深度和动态效果的(图 1.2.21)。湿边是国画画笔选项，可以使笔刷边缘产生晕开的效果(图 1.2.22)。双重画笔是将两种笔刷效果叠加，两种画笔的叠加模式和图层的叠加模式一样，可以产生更为丰富和准确的效果(图 1.2.23)。

针对数字化输入板设置画笔压力敏感度

如果要使用压力传感式数字化输入板，应首先设置画笔敏感度。具体做法是：首先选择画笔工具、铅笔工具或工具箱中的其他绘画工具，点按“画笔”选项卡使“画笔”调板出现在前面。要使工具笔尖大小随着压力而变化，请选择“画笔”调板上的“形状动态”。然后从“大小抖动”滑块控件下面的“控制”菜单中选取“钢笔压力”。你也可以为其他画笔特征设置钢笔压力。“画笔”调板包含根据钢笔压力而改变角度、流量、散布程度、纹理深度以及描边圆度的控制选项。

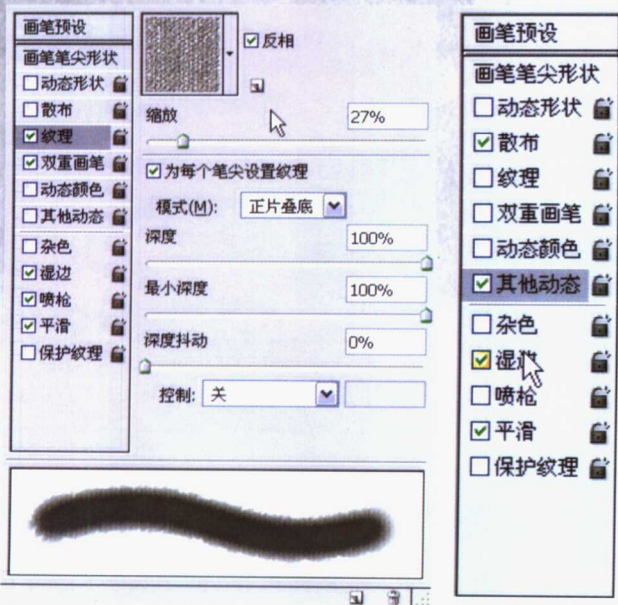

图 1.2.22

图 1.2.23