

飞思数码设计院
平面设计名家系列

Painter 8 彩绘精灵

沈志豪工作室
王芳明
飞思数码产品研发中心

著
改编
监制

设计名家技术内幕独家曝光 Painter 插画设计首选用书

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

光盘文件超值赠送软件试用版、作者特制的精美作品桌布以及精美图库，同时附有所有Painter 8笔触质感对照表

飞思数码设计院
平面设计名家系列

Painter 8

彩绘精灵

沈志豪工作室
王芳明
飞思数码产品研发中心

编
审
制

HOWARD
STUDIO®

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

本书从Design by Design的角度精心编写，是一部复合式的Painter高级功能应用教材，从最基础的工
具使用概念到各项商业插画的绘制技法，书中均毫无保留地进行介绍，因而可以指导用户迅速提升自
己的计算机绘图能力，并能学会如何以最简单的方式制作出绚丽多彩的图像来。附书光盘内容为教学范例
的素材文件和精美图片。

本书适合Painter的初中级用户学习，读者通过阅读本书，可以提高自己的绘图能力，以绘制出符合
商业需求的提案及草图，来进一步满足客户的需求。

本书繁体字版名为《Painter 8彩绘精灵》，由上奇（中国）有限公司授权出版，版权归上奇（中国）
有限公司所有。本书简体字中文版授权电子工业出版社。专有出版权属电子工业出版社所有，未经本书
原出版者和本书出版者书面许可，任何单位和个人不得以任何形式或任何手段复制或传播本书的部分
或全部内容。

版权贸易合同登记号 图字：01-2004-5208

图书在版编目（CIP）数据

Painter 8彩绘精灵 / 沈志豪工作室著；王芳明改编．—北京：电子工业出版社，2005.6

（飞思数码设计院 平面设计名家系列）

ISBN 7-121-01152-2

I.P... II.①沈...②王... III.图形软件，Painter 8 IV.TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第039696号

责任编辑：武 嘉

印 刷：中国电影出版社印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

经 销：各地新华书店

开 本：850×1168 1/16 印张：17.75 字数：482.8千字

印 次：2005年6月第1次印刷

印 数：6 000 册 定价：49.00元（含光盘1张）

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部
联系，联系电话：010-68279077。质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至
dbqq@phei.com.cn。

前言

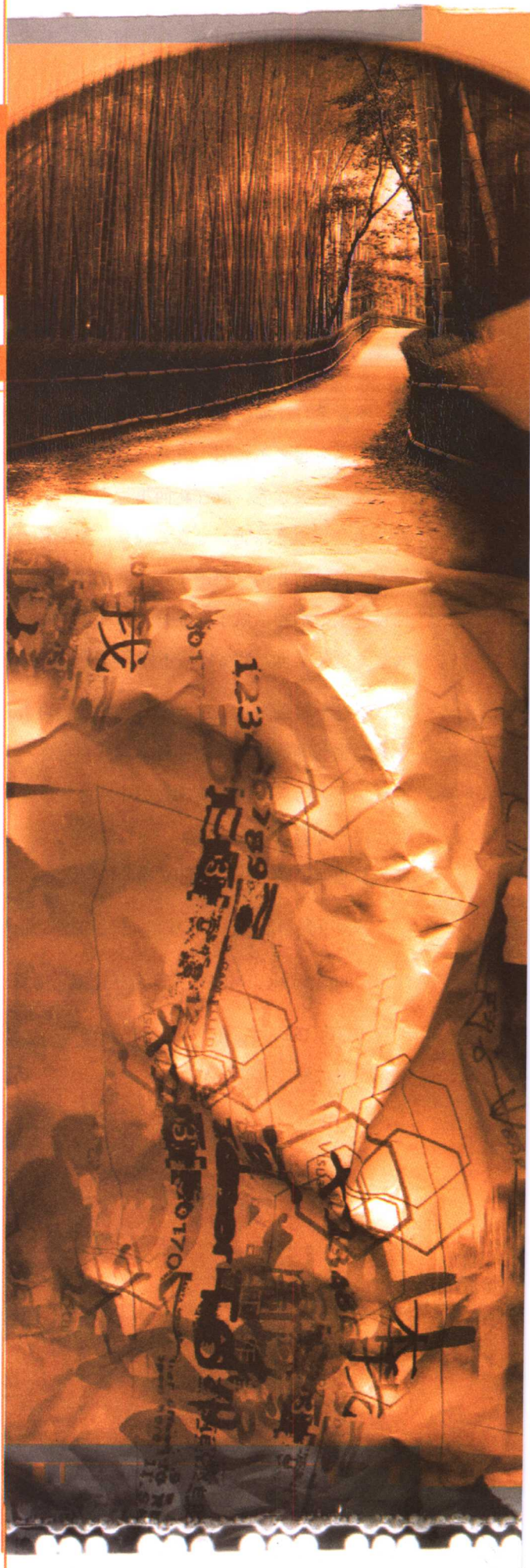
II

一本书要让全部看过的人都学会，我想那真的不太可能，尤其绘画的能力绝非一朝一夕可以养成。事实上，因为每个人的手绘基础，包含对素描水彩等传统绘图基本概念的了解程度都不相同，因此书中范例的绘图过程并不一定适合每个人，我对这本书的期望，仅仅定位在至少能提起大家想画图的欲望上，我想凡事做一定得先产生兴趣，才可能有大的进步吧！

最近我才明白，能把初学者教会才是一件最困难也最值得开心的事，因此在写这本书的时候，我让自己回到了学生时代刚学习水彩素描时的那种心境，将自己对图像技法的好恶舍弃。

书中的所有范例都是以“教会读者绘画技法”为出发点的，每一个范例都是根据读者的需求而量身定做的，尽可能把一些我认为可以提高读者学习兴趣，或是当下比较流行的，在插画、设计领域里比较需要用到的计算机绘图技巧做一个整理，如果大家还希望知道哪些计算机绘图技巧，也可以写信告诉小豪子，我会尽量安排在下一本书中跟大家分享的。

笔者我自己就是科班出身，因此很清楚地知道，不论你是想当设计师还是插画家，绝对要强调“基础”这两个字。我一直期待着有一天能够看到学生们在计算机面前摆座石膏像，铺上桌布，摆放好画水彩静物的场景，然后好好地从基础开始，一笔一画刻画心中的梦想，认真地打好底子，默默累积自己的创作能量。这样，即使哪天手头没有了计算机还是可以有能力拿出一只笔来绘出整片天空。

不过，转眼间几年过去了，当我回头再看过去，我还是一点都不后悔，反而在许多意外与不顺之下，渐渐学会坚强与等待的艺术，并时常提醒自己，一切是多么地来之不易，从而提醒自己要倍加珍惜现在。而在长期的赶稿压力与应付客户要求过程中，也让我磨炼出了各种有形的技巧或是无形的创意，不过最重要的是，至少我能够一直做我喜欢的工作，而且能在现实与理想间找到平衡点，我想这就够了吧！套用一句我自己的座右铭：能为梦想而忙碌，真是一种幸福！希望大家都找到自己的兴趣，并且能从中学习与成长。

Anglea、Eric、Mickey（上奇科技编辑部）

小豪子 于2003年夏天

E-mail: howard@howardstudio.com

附书光盘使用说明

感谢您支持并购买这本《Painter 8彩绘精灵》，下面是本书附书光盘的使用说明：

- 本书各章范例中所提及的实例素材与最后完成的作品图文件，均以JPG格式存储。
- 本书各章范例制作过程图文件皆以PSD 格式存储。

另外，用户在使用本光盘时还应注意以下几点：

本书所附光盘内容

- Trial文件夹：Corel Painter 8 30天试用版（试用于Windows/Mac）。
- Sample文件夹：本书所有教学范例制作过程文件。
- Wallpaper文件夹：作者特制精美作品桌布。
- Lomo photos文件夹和UPVD Photos文件夹：本书所附赠的精美图库内容。

《无限可能创意》数字图像版权说明：本书所收录的练习为静物图文件，共分为“人物”、“静物”、“风景”等项目，仅供购买本书读者个人水彩与素描习作使用，严禁用于网络或商业用途的任何营利目的或非营利目的。

《乐高》数字图像版权声明：

本书所收录的精美图文件，仅供购买本书读者个人练习使用，严禁使用于网络或商业用途上的任何营利目的或非营利目的。

本书所附的原始图文件由《无限可能创意》提供，完成图文件的著作权为沈志豪工作室所有，未经沈志豪工作室及无限可能创意股份有限公司授权同意，请勿公开翻印、修改或从事任何侵害著作权的行为。

我们的联系方式如下：

咨询电话：(010) 68134545 68134811

电子邮件：support@fecit.com.cn

服务网址：<http://www.fecit.com.cn> <http://www.fecit.net>

通用网址：计算机图书、飞思、飞思教育、飞思科技、FECIT

飞思数码产品研发中心

初级篇 初识电脑创作环境 ●1

Elementary: To get used to work on computer

第1章 基础知识 Basic knowledge ●2

数字绘图新概念 ●4

A new concept of digital painting

Painter 8的内涵 ●6

The capabilities of Painter

Painter 8新增功能简介 ●8

New factions of Painter

关于分辨率 ●14

About dpi

图层功能 ●16

What should be awards about layers

通道功能 ●16

About channels

神奇的混色功能 ●16

Magic blending

数字绘图中的色彩 ●18

The chromatology of digital painting

色彩的属性 ●20

The attributes of colors

色彩的对比 ●22

The contrast of colors

作品输出的色彩模式 ●23

The color format for export

Painter 8常用色彩模式 ●24

The color mode in common use of Painter 8

Painter 8常用储存格式 ●26

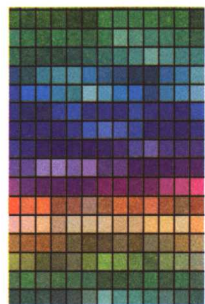
The saving system in common use of Painter 8

如何选择操作系统 ●30

The choice of Mac & PC

学习Painter 的好伙伴 ●31

What will be helpful in learning Painter

第2章 工具介绍 The introduction of tools ●32

绘图工具大阅兵 ●34

Tools & panels

基本绘图工具 ●35

Tools

属性面板介绍 ●41

Panels

选项菜单介绍 ●48

Menus

中级篇 数字绘图基础演练 ●55

Intermediate: Basic skills of digital painting

第3章 基本技法 To build up the foundation ●56

水彩渲染基础 ●58

Watercolor on VII wet

基础素描练习 ●63

Drawing practices

橡皮擦的妙用 ●66

The use of Erasers

重视描图纸功能 ●70

The function of tracing paper

仿绘最前线 ●75

Clones up-to-date

粉彩蜡笔涂鸦秀 ●79

Scrawling in crayon

自制大头贴 ●83

Photo prints DIY

渐变功能复古风 ●87

Gradients variation

创建中国风 ●91

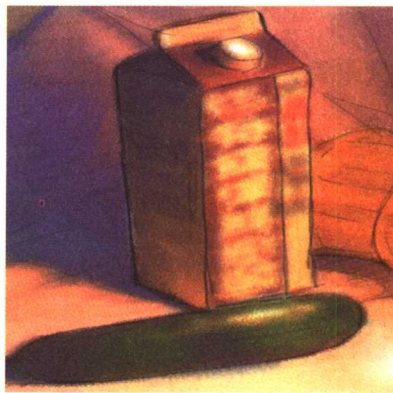
Create Chinese style

简易木刻画作 ●94

Easy woodcut

高级篇 把玩你的数字笔杆 ●101

Advanced: Playing with digital markers

第4章 素描写真 Comic sketch ●102

我的素描本 ●104

My sketch book

笔触线条发型屋 ●111

Touch pen hair shop

第5章 喷修插画 To mend the illustrate ●116

亮眼喷画狗来富 ●118

Lai-Fu Dog

笔触增值迭迭乐 ●129

Pen touch increasing toping fun

图层混色模式演练 ●137

Layer blending

第6章 水彩渲染 Watercolor on wet ●142

水墨筑梦 ●144

Ink dreamer

人物纸感水彩画 ●154

Body water sketch

水彩晕散美乐地 ●164

Watercolor on wet field

干中湿人物平涂速写 ●174

Dry/Wet writing

专业篇 天马行空数字创作 ●183

Specialized: Unrestrained digital creation

第7章 油画厚涂 Oil impasto ●184

油彩速写临摹 ●186

Oil paint sketch

油彩层叠邂逅 ●195

Oil painting exchanger

丙烯喷画写真模拟 ●203

Shooting archly painting

厚涂新世界 ●213

New field of impasto

滤镜特效测试 ●218

The function tracing paper

第8章 粉彩蜡画 Crayons ●224

色铅笔遨游天际 ●226

Color pencil editor

粉彩淡彩跳跳恰 ●234

Color Cha-Cha

卡通粉彩画 ●243

Comic crayons

拼贴·绘色·海韵味 ●249

Paste·Color·SeaVIII

第9章 动画脚本 The script of movie ●256

小猴子云游富士山 ●258

Monkey's journey on Mt.Fuji

幻灯片演绎 ●262

Excel showing

哭笑不得 Live Show ●265

Quick script

飞翔憧憬分镜秀 ●268

Flying show

初 级 篇

Elementary

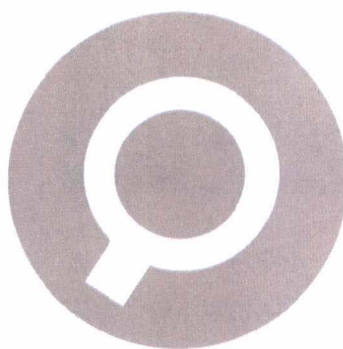
初识电脑创作环境

To get used to work on computer

第1章

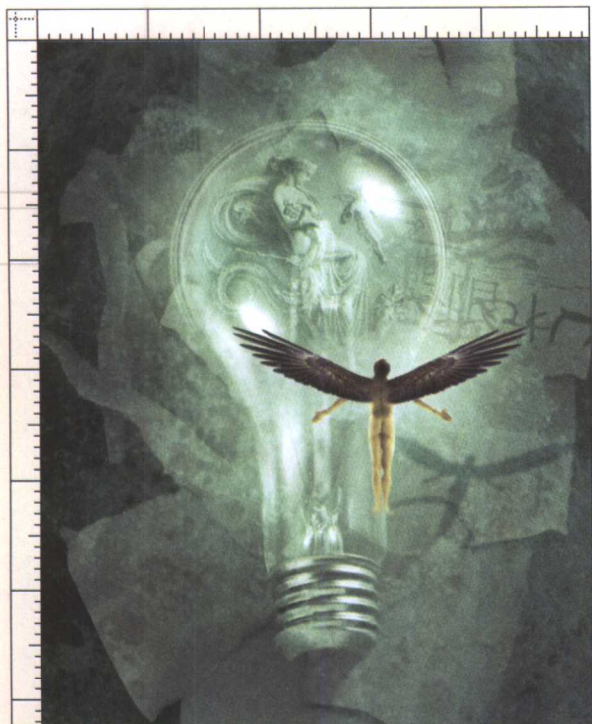
Basic knowledge

基础知识

数字绘图新观念

A new concept of digital painting

随着因特网的蓬勃发展, 电脑与人们的关系越来越密切, 已经可以说是生活中不可缺少的一部分了; 而渐渐地, 创意工作者的工作环境也由传统的手绘技法逐渐转变为电脑创作。对于传统手绘技法与使用电脑进行创作, 究竟哪一种方式更好? 相信许多刚接触电脑绘图的设计人员心中都会带有这样的疑问。

笔者在开始接触电脑时, 也曾害怕自己在这之前苦心钻研的手绘技法, 包括喷画、水彩、素描等从此将派不上用场。初碰鼠标时双手的颤抖, 迟疑到现在

还记忆犹新, 面对着电脑屏幕上一大堆的面板与命令, 总感觉英雄无用武之地。

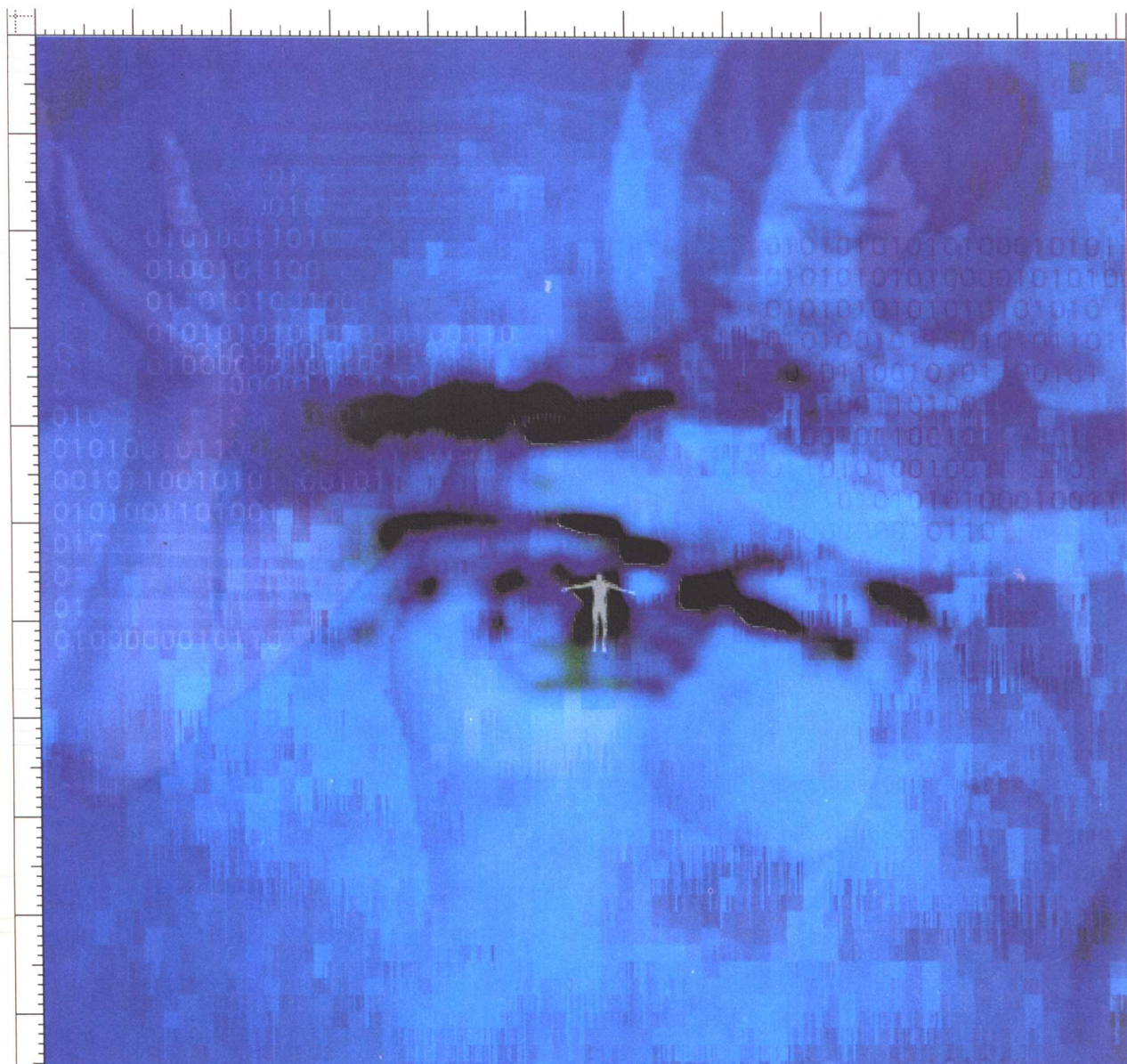
不过, 在慢慢习惯使用电脑之后, 笔者发现, 使用电脑来创作其实更能随心所欲地表现自己的创意, 有了电脑, 我们不必再和瓶瓶罐罐的颜料过不去, 不会把自己弄得灰头土脸、汗流浹背, 也不需要忍受它们发出的难闻气味, 我们只需盯着电脑屏幕、轻轻移动鼠标, 创作空间就会在我们的眼前无限展开来!

对于那些传统手绘创作高手来说, 使用电脑软件作为一种创作工具, 只会更加开拓他们的创作视野; 而对于那些一开始就使用电脑进行创作的人来说, 如果能够强化自己的手绘素描基础, 再结合传统的绘图观念, 抛开那些软件上的“罐头”型操作命令所产生的特效, 这对于他们对光影明暗或整体构图及色感上的把握是相当有帮助的。

最后举一个例子, 笔者比较喜欢看一部名叫《黑客帝国》的电影, 我们学习图像处理软件使用的过程, 就如同剧中出现的时空背景一样, 是心甘情愿让自己被电脑操纵与控制? 还是让电脑带着你飞翔、帮助你拥有无穷无尽的力量?

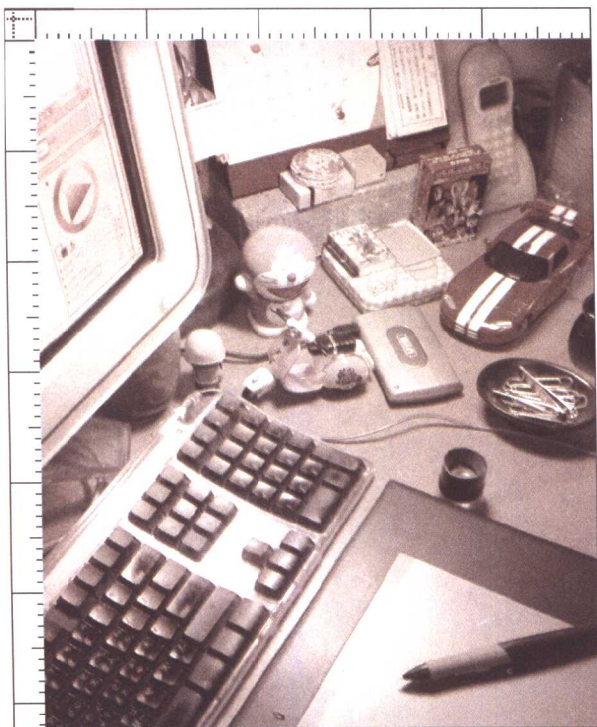
当然, 你可以选择被电脑软件控制, 然后每天背诵那些枯燥的命令, 再就是盲目追随软件的新版本与新功能, 完全没有了自我; 或者你也可以完全摆脱这些软件“罐头”功能的条条框框, 跳出对软件功能的过分依赖, 完全根据你心中的创意去把握图像的创作效果, 让电脑软件真正成为你的得力助手,

轻松翱翔于现实与虚拟的电脑艺术世界当中，你愿意选择哪一种呢？

Painter 8 的内涵

The capabilities of Painter

记得几年前刚开始接触Painter时，笔者对电脑绘图还只停留在懵懵懂懂的阶段，那时对可以在电脑中任意涂鸦感到非常诧异，也对功能这么完备的软件“藏在深闺中无人识”感到纳闷，可是说实在的，那时笔者也只是将Painter定位在“纯艺术软件”的角度，从来没想过Painter会为我的工作带来多大的便利。对一些从事设计工作的朋友来说，Painter对他们来说就更加遥不可及了（简单地说，就是他们认为学Painter好像没有什么用处，不能靠它来赚钱吃饭，学了也白学），不过，如果你能真正把“软件整合”的观念融

入到你的创作当中，你会发现你能做的事情一下子变多了。就像“创意”二字无章可循一样，你首先要学会思考，接着才是寻找最合适的方式来制作；而对于软件，你只要牢牢记住各个软件的特点与基本功能就可以了，在你的脑袋中对软件应该有这样的分类：哪些是用来起草稿的；哪些是用来合成图像的；哪些是用来制作人物造型的；哪些是用来着色的；哪些是用来设计的……只有脑子中有了这样的概念，才能在准备执行一个项目时有针对性地选择软件，对软件使用真正做到游刃有余。

Painter不仅拥有传统的绘图模式，如水彩、彩色墨水、油彩、彩色铅笔、毡笔、粉笔等，也包含多种不同的数字工具载体，如图像水管、图案笔刷等，使用起来方便灵活。

Painter是一套模拟真实创作工具的绘图软件，除了具有各种逼真细腻的笔刷选项外，在纸质表现上也更加贴近传统的绘图方式，通过复杂的电脑运算，用户可以创作出与使用传统工具相同的绘画风格与质感来。

另外，如果配合手写板的使用，Painter可以让你轻松实现从一般用户向专业画家的跨越，无论你是数码艺术家、网页设计师、多媒体开发人员或者是职业作家，都可以尽情展现自己的才华；而如果你专门从事报纸杂志插画或是少儿图书绘本的绘制工作，Painter无疑是你的最佳选择。

在学习Painter的过程中，我们不但要了解软件本身所具有的特点及功能，还要像上一堂绘画课一样，

对绘画技巧仔细琢磨与钻研，随着手绘能力的不断加强，再加上对软件功能的使用也相当熟悉了之后，你的手绘能力就可以实际地转化到电脑操作中。到那时候，面对着手写板，手中握着一支神奇的画笔，神奇的画面就会喷泻而出。

对于Painter这种软件，我们究竟是应该针对软件的特点及功能去做详细介绍，还是应该像上一堂绘画课一样对绘画技巧进行研讨与训练，我想这是创作Painter书籍最感到困难的地方了。

用来绘制插画软件有很多，但出色的设计师与插画创作人员只会选择最适合的软件来创作，这就叫“只选对的，不买贵的”。

可以用来画插图的软件有很多，笔者在这里口沫横飞地背出一堆软件名称也没有意义，笔者认为，什么软件都可以用来画插图！不管你相不相信，不论是3D软件、模型建构软件、矢量软件、位图软件，甚至是文字、排版、网页软件，你都可以拿来画插图，只要你喜欢，客户又能接受。画插图的重点是只要有好创意，画图是没有什么规则的，好的设计师或是插图人员应该懂得：视情况去选择合适的软件，并且加以整合应用！

不可讳言，学习Painter所需要的基础门槛是高了些，但我相信，只要你愿意，即使你没有什么绘图底子，也一样可以把Painter软件玩得很熟，因为所有的绘图工具都给你准备好了，就看你是不是想真正去学习它了。

Painter 8 新增功能简介

New functions of Painter 8

在实际使用Painter 8的过程中笔者发现：在新版本的Painter 8中，软件所使用的窗口形式、选项面板与环境的外观等，可以说是与Photoshop有着异曲同工之妙；新版本的Painter 8除了在面板上做了很大改进之外，还对Painter的笔刷功能进行了扩充，大大增加了笔刷工具的种类。以前的用户可能会觉得电脑软件跟传统手绘方法还是有一些差异，总觉得做不出手绘的那种质感。但在新版本的Painter 8中，由于笔刷的目录分得更细，用户要想达到手绘笔触的质感，不仅没有任何问题，甚至有时还会达到以假乱真的地步！

笔者从Painter 3.5起开始接触Painter软件，个人觉得Painter 8是目前Painter软件里“进化”得最为彻底的一个版本，也是最好用的。对于人们在Painter 7.0中常常抱怨的水彩笔刷应用缓慢的问题，在新的Painter 8中得到了极大改善，该版本也是Painter所有版本中拥有笔刷效果最多的，只要你有基本的Photoshop操作概念（因为Painter 8的基本功能与操作面板配置几乎与图像处理软件Photoshop的相同），就非常容易上手。

Painter自然绘画软件是目前世界上最为完善的电脑美工绘画软件，它以其特有的“NaturalMedia”仿天然绘画技术为代表，在电脑上首次将传统的绘画方法和电脑设计完整地结合起来，形成了其独特的绘画和造型效果。笔者相信Painter一定能像Photoshop那样普及开来，并从专业的圣坛步入大众市场。

下面我们就来看看到底新版本的Painter 8都给我们带来了哪些好用且强大的功能！

新的水彩图层技术

Painter 8保留了方便的水彩专属图层（图01），对于水彩的控制与调整更加方便。在笔刷控制里则增加了水份控制的选项，充分模拟各种纸、水、颜料之间的生动变化（图02）。

大量的新式强化笔刷

Painter 7拥有非常丰富的笔刷功能，达17项之多，而新版本的Painter 8则一下子提供了31项完全不同的新式笔刷（图03）；如果再加上每种笔刷里的详